

Flâneur

Amanda Sáenz Olmedo | Laura Galaz | Leonardo Portus
Pamela Alvarado Álvarez | Rodrigo Vera Manríquez
Sebastián González Ruiz | Tania Robledo

diciembre 2020 - febrero 2021

SALA GASCO ARTE CONTEMPORÁNEO

Flâneur

PRESIDENTE
MATÍAS PÉREZ CRUZ

COMISARIO SALA GASCO
MARIANA SILVA RAGGIO

www.salagasco.cl

Santo Domingo 1061, Santiago - Chile

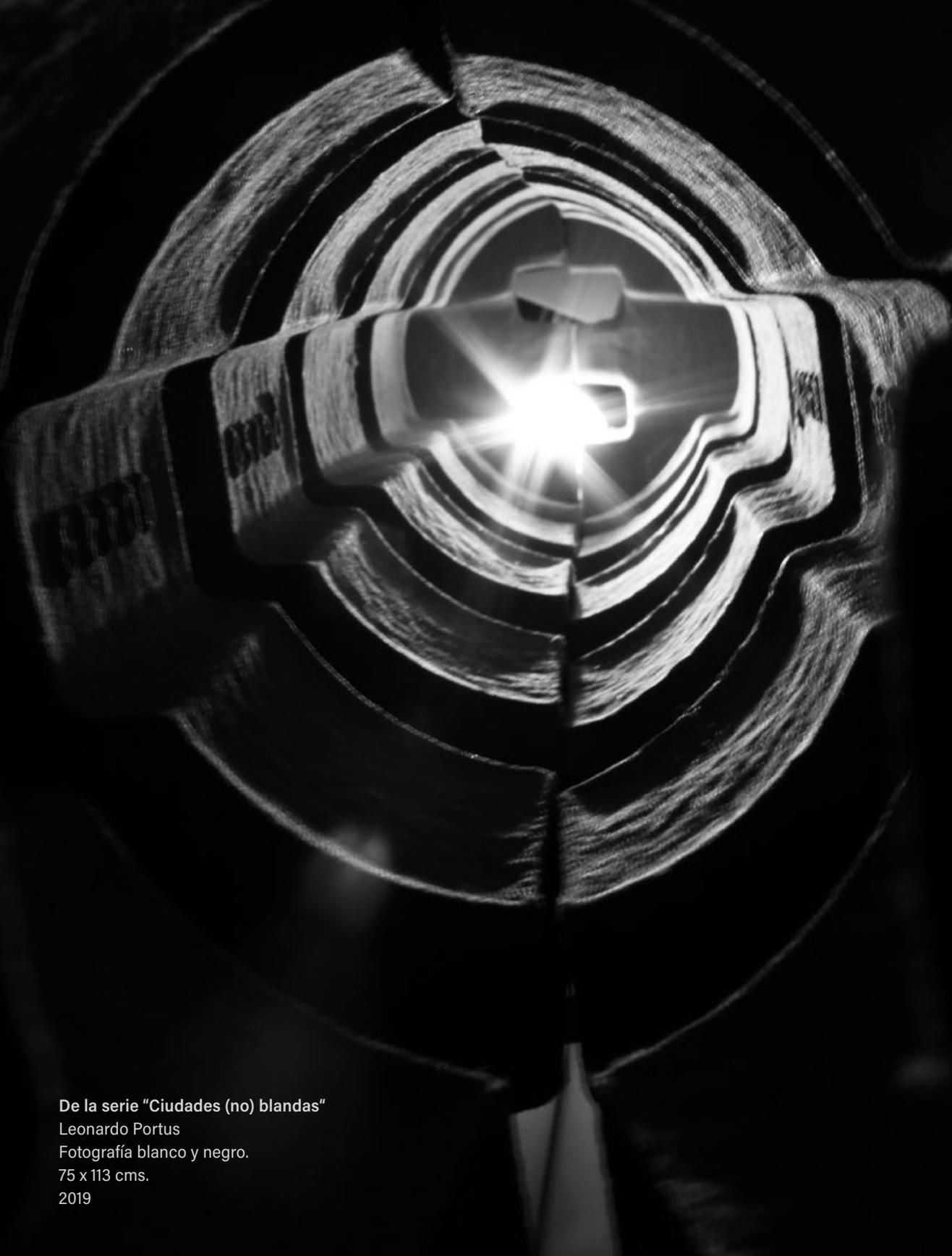
Flâneur

Amanda Sáenz Olmedo | Laura Galaz | Leonardo Portus
Pamela Alvarado Álvarez | Rodrigo Vera Manríquez
Sebastián González Ruiz | Tania Robledo

9 de diciembre 2020 al 12 de febrero 2021

Santo Domingo 1061 - Santiago de Chile

De la serie "Ciudades (no) blandas"
Leonardo Portus
Fotografía blanco y negro.
75 x 113 cms.
2019

En estos diecinueve años de existencia, Sala Gasco inicia una nueva modalidad de trabajo en el levantamiento de la programación, destacando con mayor énfasis ciertos aspectos que le han dado un carácter a sus exposiciones. En esa línea, las propuestas deben ser inéditas y por sobre todo considerar el lugar, especialmente las características propias del espacio, con su frontalidad transparente hacia la calle Santo Domingo, que la convierte en una vitrina privilegiada para el público que transita por el centro de Santiago. Además, con la intención de garantizar una mirada transversal y actualizada del acontecer en el arte del contemporáneo, durante el mes de agosto de 2019 se realizó la primera convocatoria abierta de su historia. Se recibieron propuestas con obras de diversos medios, tales como vídeo, artes electrónicas, instalaciones multimedia, fotografía, dibujo, grabado, escultura, además de pintura. La selección estuvo a cargo de un Comité curatorial, integrado por miembros del Directorio de Fundación Gasco y algunos artistas invitados.

En esta oportunidad presentamos la primera exposición programada bajo esta modalidad de trabajo. Se trata de *Flanêur*, curada por Leonardo Portus, quién junto a Sebastián González Ruiz, Rodrigo Vera Manríquez, Amanda Sáenz Olmedo, Pamela Alvarado Álvarez, Tania Robledo y Laura Galaz, reflexionan sobre la ciudad vivida, sus márgenes, tiempos, silencios y espejismos. Se trata de una muestra integrada por treinta y seis obras que propone estos temas, luego de la prolongada experiencia de confinamiento que ha mantenido alterada nuestra habitual circulación con la ciudad.

El título de la muestra, *Flanêur*, cuya traducción al español es paseante, se refiere a un tipo de actitud y estado del espíritu que Charles Baudelaire identificó poéticamente con el hombre moderno de la ciudad de París, a fines del siglo XIX. La figura del *flanêur* ha sido representada como el hombre que vaga sin rumbo por la capital francesa, observando la nueva urbe que se levanta sobre los vestigios de otro tiempo. El filósofo Walter Benjamin convierte al *flanêur* en un arquetipo para pensar la experiencia estética y antropológica de la modernidad.

Leonardo Portus es un artista autodidacta que ha realizado más de veinte muestras individuales en las que aborda los discursos sociales y políticos de la arquitectura y la ciudad, proponiendo trabajos que pueden describirse como la construcción de retablos modernistas. También, ha utilizado a recursos como la iluminación en contrapicado sobre objetos domésticos para modelar sombras que proyectan siluetas arquitectónicas a gran escala. Portus expuso por primera vez en Sala Gasco, la muestra individual, titulada *¿Esta será mi casa, cuando me vaya yo?*, entre diciembre de 2012 y febrero de 2013. Ahora nos presenta la primera colectiva en su doble rol de curador y artista.

Mariana Silva Raggio
COMISARIO SALA GASCO

¿CÓMO VOLVEREMOS A ENCONTRARNOS EN LA CIUDAD?

La Ciudad es un tema permanente para los artistas visuales, somos arqueólogos curtidos en la calle desde niños. Somos "Espectadores urbanos" benjaminianos detectivescos alimentándonos del flujo y deseo de las rutas. *Flâneur*, reúne como mi primer ejercicio curatorial, una serie diversa de visiones de artistas de múltiples procedencias que abordamos cercana y panorámicamente estos tópicos y relaciones urbanas desde la fotografía, el video, la pintura, técnicas mixtas y el grabado. Un detalle no menor que nos reúne a varios de nosotros, es la experiencia del caminar desde la periferia al centro y viceversa, donde capturamos fotográficamente –como lenguaje definitivo o insumo para nuestras obras-, ya que tal como señala Susan Sontag en su ensayo *Sobre la fotografía*, es justamente la cámara fotográfica, la herramienta de todo observador urbano, popularizada hoy masivamente por los celulares. Este devenir por la ciudad cambiante, en este caso Santiago, es tal como indicaba el poeta Baudelaire en el París del Siglo XIX, en *Las Flores del Mal*, y nos hace preguntarnos cómo veremos la ciudad transformada y recordada, nuevamente tras la cuarentena.

Este devenir también considera un rasgo fundamental de Sala Gasco: ser una vitrina a la calle, particularidad entroncada en la historiografía de la Galería de Arte chilena por espacios autogestionados por artistas, como la desaparecida y ya mítica H-10 de Valparaíso, o el Proyecto Galería Temporal, que hace algunos pocos años realizó diversos ciclos de intervenciones artísticas en escaparates de pasajes comerciales que toman el eje Paseo Huérfanos como columna vertebral. Es justamente ese carácter de extrañeza el que puede despertar el arte contemporáneo para un paseante arquetípico en una vidriera transformada en espacio de arte e interrumpir por un instante la lógica comercial al atisbar estos objetos curiosos que para empezar no tienen un precio anclado en un cartel, o por ejemplo, porque ese tv led colgado en una pared tan pulcra y amplia, proyecta el loop de un paisaje tan inusual y no una película que destaque sus cualidades tecnológicas. Pienso entonces en el *flâneur* Baudelaire del Siglo XIX, y un símil posible chileno que viaja en el tiempo hacia el Santiago de 1890, y recorre a dos cuadras de aquí la desaparecida Galería San Carlos, copia transplantada del boulevard parisino, como tantas otras cosas del primer mundo por estos lares. Imagino a ese hombre que vaga sin rumbo, y de cómo el arte en espacios como este, repliegan el tiempo y el espacio como un caleidoscopio para perderse y a la vez encontrarse, disolverse en la multitud y al tomar conciencia de su propio periplo, hacerse carne en ella, como si cada experiencia formara parte de una extensa red de espejos o refracciones de luz de estrellas, tal vez ya extintas, que todavía nos parpadean.

El *flâneur* actual que recorre hoy nuestras calles, lo hace cautelosamente tras el desconfinamiento de la cuarentena, a la espera de un posible repliegue ante una eventual segunda ola de Covid19. No olvidemos, que hasta hace unos meses, sólo era permitido el recorrido por el centro o hacia él, para los trabajadores que cumplen funciones imprescindibles como lo es la alimentación. De ahí entonces, mi preocupación por como volveremos los *flâneurs* a encontrarnos con la ciudad, en tanto ciudadanos y artistas que divagamos en un rumbo alejado de las lógicas pragmáticas, más cercanos al ocio recuperado como reflexión crítica.

Trato entonces, de imaginariamente recordar el recorrido de un repartidor de comida por el Santiago de hace un par de meses, posiblemente uno de los pocos *flâneur* capitalinos que en su trabajo observó a nivel de la calle, la furtiva y ansiosa soledad de nuestros espacios públicos, como si se tratara de una película distópica. Por otro lado, quien esperaba ese pedido de comida observaba desde un balcón o una ventana el atardecer de Santiago, refugiado en su casa miraba con sospecha y envidia al escaso transeúnte como un posible contagiado asintomático del cual era preferible mantener distancia social, tal como lo hace Charlton Heston, protagonista del filme *El Hombre Omega* de 1971, una de las tantas versiones filmicas de la novela clásica de Richard Matheson, *Soy leyenda* (1954), donde se proyecta probablemente por primera vez el apocalipsis angustiante de una ciudad diurna des poblada, e infestada de zombies por la noche. De esta misma forma, lo invisible del virus del Covid-19 volvió todo incerteza, afectando también globalmente al Sistema del Arte, la experiencia aureática del presenciar la obra de arte *in situ* fue temporalmente interrumpida y reemplazada por la virtualidad.

PAMELA ALVARADO ÁLVAREZ

En las fotografías de **Pamela Alvarado Álvarez** aparece una ciudad espectral vista por un ojo furtivo en una hora ambigua que puede ser desde el atardecer al amanecer, un péndulo impreciso que determina una ciudad a la cual nunca la abarcaremos por completo, quedándonos sólo jalones de un caminar errático que nos identifica a todos. Trozos de los recuerdos de alguna vez en la vigilia, cuando transitamos por las horas muertas. En esta ocasión, se enfoca en las ruinas graduales y definitivamente desaparecidas de la Villa San Luis de Las Condes, complejo habitacional construido por la Unidad Popular, cuyo desarrollo fue interrumpido por el Golpe de Estado de 1973. Varios de sus habitantes originales fueron expulsados a la periferia, reinstalando a familias de suboficiales del Ejército. La textura de estas imágenes nos habla de la rudeza de esta experiencia, del eco vacío de la desigualdad y la pérdida. Hemos llegado tarde a la conjura de sus restos, como si se tratase del amargo sepelio de un familiar al cual no hemos podido despedir.

Villa San Luis (1972-2019)

Fotografía digital en B/N, soporte cartón panel 13mm.

60 x 90 cms. Políptico 120 x 270 cms. Edición 1/3.

2017

S/t. Serie "Soluciones a medida"
Óleo, palos de maqueta, base de trupán.
Base 40 x 40 cms.
2020

LAURA GALAZ

En sus obras volumétricas e instalativas, **Laura Galaz** toma el volumen ampliable de la vivienda básica en cuanto a retazos de planchas de OSB, hojalata, etc. Materialidades recurrentes en su trabajo, los que toma en sí o los imita. Son texturas de fuerte carga entrópica en cuanto a la reunión de fragmentos, astillas, recubrimientos de otras realidades. Piel y membrana entre el exterior e interior del hogar, las modificaciones y ampliaciones que buscan mejorar ortopédicamente la habitabilidad de las familias frente a la cicatería de los exiguos metros cuadrados de las estandarizadas casas originales, preferentemente viviendas sociales o para sectores medios, creando estrategias necesarias que buscan romper la uniformidad de estos espacios y fachadas.

Lo Espejo (tríptico)
Técnica mixta, esmalte al agua sobre tela.
250 x 230 cms. cada tela.
2019

SEBASTIÁN GONZÁLEZ RUIZ

En las pinturas de **Sebastián González Ruiz** aparece la ciudad como una casa suburbana, un terreno baldío con algunos autos abandonados, una calle oscura, un edificio a medio construir, industrias con un pasado glorioso y que se encuentran abandonadas, antaño estrellas principales de muchos barrios satélites que se construyeron como galaxias habitables para sus obreros. Todos esos elementos le entregan oportunidades para trazar la historia. Su interés no es documental, le interesa la visión subjetiva que otros pueden dar a sus imágenes totémicas de estructuras fabriles, que algunos que -por ejemplo- viajamos regularmente en el Metrotren Alameda/Nos, reconocemos en el barrio industrial de Lo Espejo. Elije la pintura en un gran formato porque muestra a través de la mancha y el gesto, una mirada furtiva, la del lienzo tendido sobre el muro a manera de tapiz, algo lo más parecido al pasajero fugaz sobre una micro en dirección a su trabajo.

TANIA ROBLEDO

Tania Robledo, en cambio opta por exhibir una obra escultórica construida a través de resinas y materiales diversos retroiluminados, que a diferencia de sus compañeros de exposición, no aborda la arquitectura de la ciudad, sino que da cuenta de un silencioso habitante de ésta, testigo protagónico de la violenta transformación de la Avenida Santa Rosa en corredor del Transantiago. Nos hereda en una entrevista, una serie coral de microhistorias de vecinos de un barrio a punto de desaparecer. Un pequeño parlante emite estos sonidos y voces, como el latido trabajoso de un demiurgo congelado mientras observa la demolición de las fachadas cortadas como rodajas, canceladas al arbitrio del progreso y la expropiación. También incluye una pequeña maqueta de una casa arquetípica realizada justamente por este habitante real que ella ha invitado, trasladado como un *flâneur* de su barrio y la ciudad, a ese Santiago Centro que aquellos que vivimos en la periferia vemos lejano. Él nos observa y lo observamos desde el amplio ventanal de Sala Gasco.

Savia- ciudad
Fragmentos de Claudio Durán
Escultura exenta en papel maché, soporte acrílico
transparente, iluminación LED, audio ambiente.
150 x 70 x 72 cms.
2020

De la serie "Solución Habitacional" 1
Escultura en plasticina sobre fotografía.
20 x 20 cms.
2020

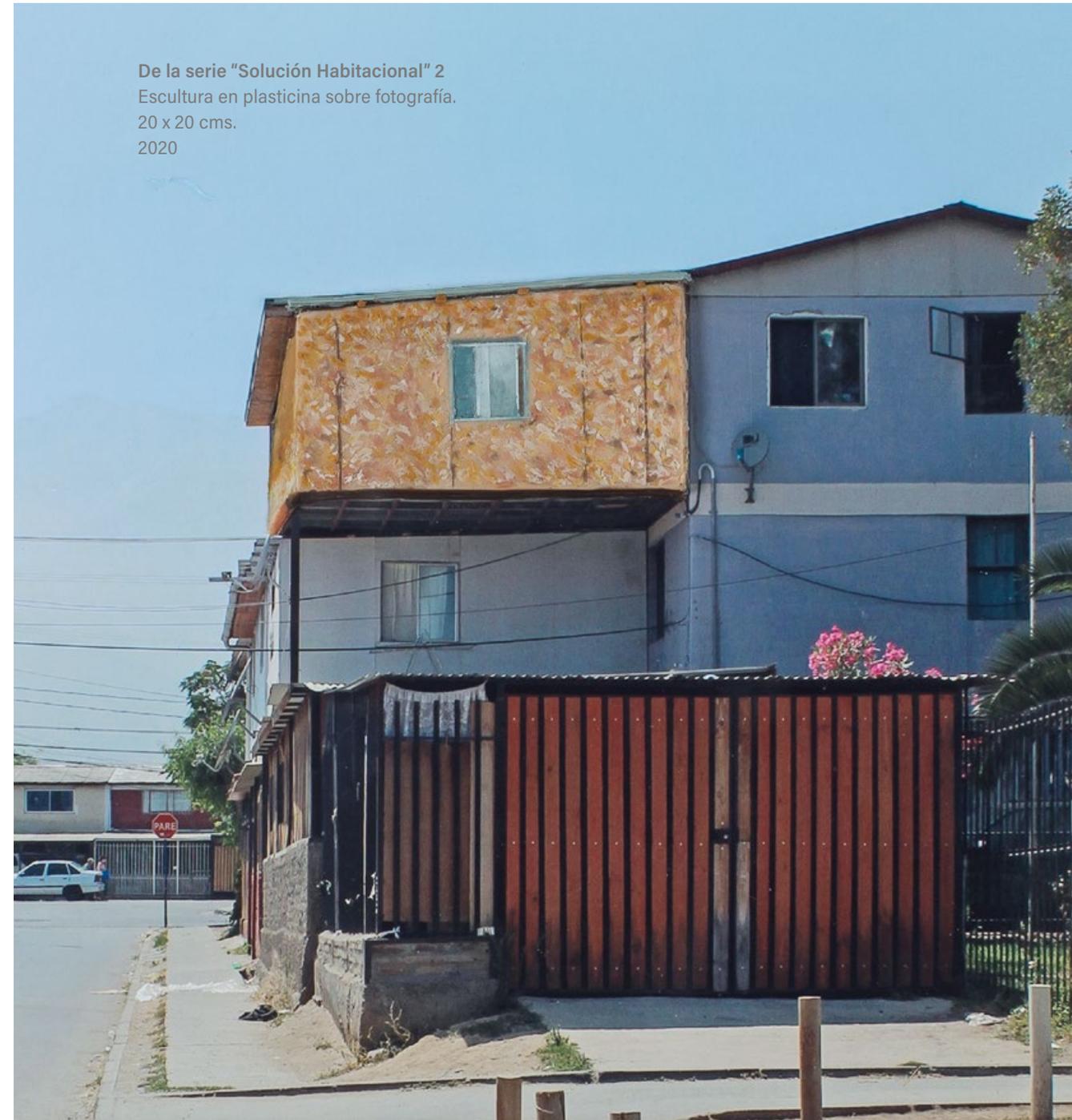

AMANDA SÁENZ OLMEDO

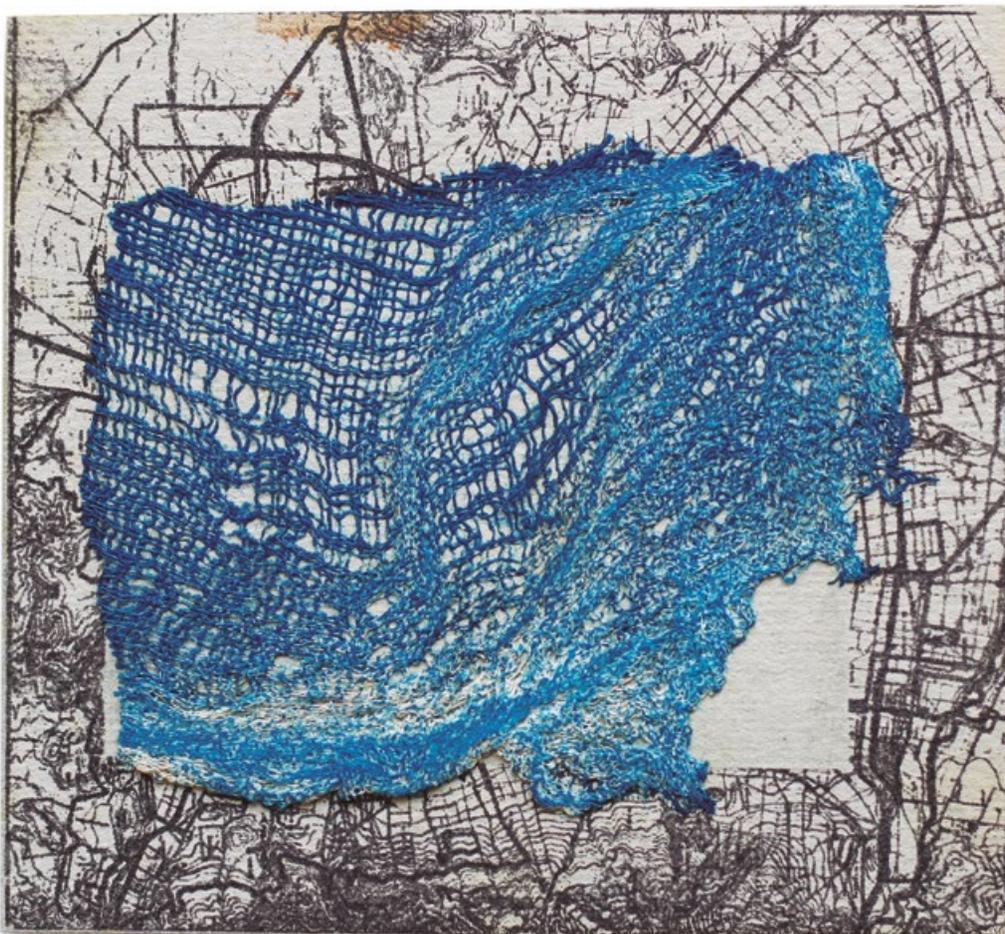
Amanda Sáenz Olmedo, exhibe un video grabado desde una ventana de su hogar en la comuna de El Bosque y una serie de pequeñas pinturas ejecutadas con óleo, acrílico y plasticina. Atrapa su permanente observación y búsqueda del cómo las personas se relacionan con diferentes escenarios, paisajes, seres queridos, vecinos, etc. Lo importante es rescatar alguna señal que esté entre líneas y que pueda crear un gesto. A veces utiliza la nostalgia de algún momento pasado íntimo y en otras ocasiones, prefiere salir a mirar (no muy lejos) como las personas habitan, ya sea desde un punto de vista arquitectónico o hasta el cómo conviven. No se atreve a definirse cerradamente como pintora, escultora o video-artista, porque piensa que los materiales y su mezcla dan mucho más que una técnica exclusiva. Son medios que reconfiguran la realidad, que sirven para causar sensación de rareza o de humor sobre temas que en cierta medida pueden ser contingentes.

Serie "transferencias periféricas"
Transfer sobre tela de cola fría
26,5 x 12 cms.
2020

De la serie "Solución Habitacional" 2
Escultura en plasticina sobre fotografía.
20 x 20 cms.
2020

Rodrigo Vera Manríquez
Abstracciones urbanas
Grabado, técnica mixta.
40 x 40 cms.
2004

RODRIGO VERA MANRÍQUEZ

El proyecto visual de **Rodrigo Vera Manríquez** propone abstracciones urbanas desde diversas variantes del grabado (*frottage*, traspaso a la piroxilina y aguafuerte) evidenciando detalles que conforman su fisonomía. Experimenta diversas posibilidades materiales en la búsqueda de elementos constitutivos de lo urbano, llevando estos componentes a una expresión abstracta geométrica o gestual en la superficie bidimensional del papel. Aparecen las tramas, los trazados, los dameros, las direcciones y otros elementos propios de la ciudad. Una línea es por ejemplo un puente que poco a poco avanza hacia el abandono de lo figurativo, convirtiéndose en una abstracción geométrica cuya comprensión está dada por la lectura del conjunto de su propuesta visual. Rodrigo "camina" desde y hacia, una figuración de planos y colores, gasas frotadas y traspasadas, a una geometría más pura y abstracta que prescinde del color, que solo trabaja con la luz y su incidencia en el papel, traduciendo siluetas texturadas de la ciudad.

P/A

RODRIGO VECA / 2004

Tres lugares a desaparecer
Bloque Población Manuel Larraín, Talca
Retablos / Técnica Mixta: madera, pintura
acrílica y sintética, etc.
40 x 40 x 15 cms.
2020

LEONARDO PORTUS

Finalmente, (**Leonardo Portus**) me refiero a las obras que exhibo para esta exposición. A través de tres retablos, continúo abordando la arquitectura modernista chilena. En esta ocasión he elegido tres fachadas de edificios, dos de ellos demolidos en la década del 2010 (Fragmento de un block de la Población Manuel Larraín de Talca y el Club Unión Española que estuvo ubicado aproximadamente en la tercera cuadra de calle Carmen en Santiago), y el tercero (Sindicato de Estibadores de San Antonio), el que presenta tal nivel de deterioro que hace suponer que siga el mismo destino de sus compañeros de serie.

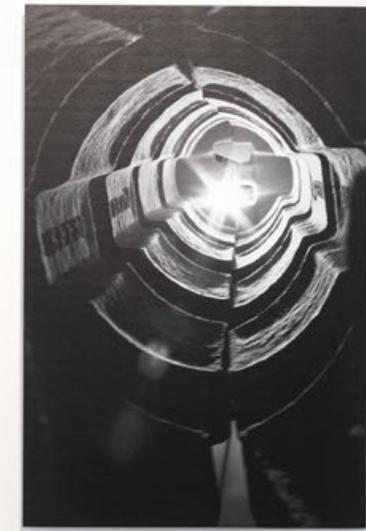
Resulta elocuente pensar en un tipo de arquitectura que buscando impregnar un modelo urbano durante la década de los 60's y 70's, resulte finalmente invisibi-

lizada, en parte quizás por carecer de los ornamentos clásicos que le darían un aire lo suficientemente historicista para ser considerada patrimonial, y poseer al mismo tiempo, soluciones vanguardistas prematuramente envejecidas, dándole un carácter retrofuturista.

Agrego también a estos tres retablos, un proyecto fotográfico personal reciente, donde interpreto paisajes urbanos arquetípicos a través de objetos de desecho registrados con distintos tipos de luz y su proyección de sombras, en donde, mediante un juego de escala y percepción aparecen formas urbanas ambiguas, reconocibles o no en la geometría entrópica de sus desechos, a medio camino entre la fantasía y realidad reforzada por el blanco y negro que diluye toda referencia a la naturaleza de los objetos en sí.

Podría tal vez, terminar este texto confidenciando que he convocado en esta curatoría a compañeros de viaje por la ciudad con sus respectivas formas de verla, existiendo entre nosotros una complicidad compartida y dialogada desde hace varios años, intersectando nuestras experiencias de vida. Como si la relación arte-vida se tratara de una esquina imaginaria en donde los rumbos se unen, construyendo una amistad con retranqueos como la forma espontánea de una línea de edificación. Esperamos así la renovación de nuestros vínculos ciudadanos tras la pandemia y su asfixiante confinamiento, de cómo el Arte ahora atisba desde una ventana viendo ese fulgor de un atardecer, cuando quizás volvamos a recorrer las calles en ese fuego fatuo del sol anaranjado –como si fuera el último- reflejado en los edificios espejados de Santiago.

Leonardo Portus
Diciembre 2020

De la serie Ciudades (no) blandas
2 fotografías blanco y negro, impresas sobre cartón panel.
75 x 113 cms. c/u
2020

Tres lugares a desaparecer. Club Unión Española

Retablo / Técnica Mixta: madera, pintura acrílica y sintética, etc.

70 x 44 x 13,5 cms.

2020

Tres lugares a desaparecer: Sindicato de Estibadores de San Antonio

Retablos / Técnica Mixta: madera, pintura acrílica y sintética, etc.

81 x 40 x 14,5 cms.

2020

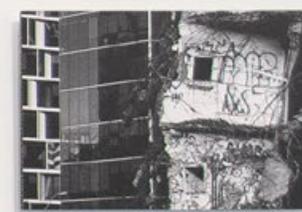
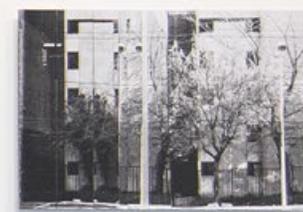
Lo Espejo (tríptico)
Sebastián González Ruiz
Técnica mixta, esmalte al agua sobre tela.
250 x 230 cms. cada tela.
2019

El Bosque
Amanda Sáenz Olmedo
Video, Dirección y montaje: Amanda Saenz
2018

Villa San Luis (1972-2019)
Pamela Alvarado Álvarez
Fotografía digital en B/N (6), soporte cartón panel 13mm.
60 x 90 cms. c/u, políptico 120 x 270 cms. Edición 1/3.
2017

Señal de progreso, volumen II
Laura Galaz
Hojalata, oleo, hilo.
20 x 30 x 200 cms.
2020

Pamela Alvarado Álvarez (Concepción)

Fotógrafa, Comunicadora Audiovisual, mención de dirección de cine y tv, (Duo-cUC), diplomada en Gestión y autogestión cultural en la Universidad Arcis, y en Arte y Territorio en la Universidad de Santiago (Usach). Ha expuesto individualmente en dos ocasiones: con motivo de la apertura de Galería de Arte Contemporáneo PANAM-con la serie „Viaje al fin del Mundo“, Santiago (2014)-, y la otra - „A través de mi ventana“- realizada en la galería de Artistas del Acero, Concepción (2015).

Laura Galaz Fuentealba (Santiago, 1984)

Licenciada en Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, certificada en Estética del Cine por la misma universidad, y diplomada en Integración de Tecnologías Motion Graphics y Video Digital por la Academia Mac. Entre sus exposiciones individuales destacan “Habitaciones” (2013) en Galería YONO “Pasaje interior” (2016) en Galería BECH y “La Conquista” (2019) en Museo de Artes Visuales.

Sebastián González Ruiz (Santiago)

Artista visual, vive y trabaja en su estudio en Santiago de Chile. Su trabajo nace del complemento entre su carrera de diseñador gráfico, sus trabajos en escenografía, edición, docencia, el cómics y el mural. Entre sus proyectos de diseño se encuentra la creación de Perroseco Editores, donde desarrolla variados experimentos gráficos en formato fanzine y libro objeto, además de intervenciones urbanas con material impreso (xilografía y serigrafía), complementando su trabajo con el arte mural.

Leonardo Portus (Santiago, 1969)

Artista visual autodidacta. Arquitectura y memoria son sus temas recurrentes, desde la investigación de lugares emblemáticos de nuestra historia, simbólicos y autobiográficos como la vivienda social, y el valioso legado del patrimonio modernista a menudo ignorado y las huellas de su deterioro presentando el desgaste de su utopía que buscó impregnar un modelo urbano durante la década de los 60's y 70's en Chile. Entre sus exposiciones individuales destacan ¿Esta será mi casa cuando me vaya yo?, Sala Gasco 2012, y Estación Utopía, Museo MAVI 2014.

Tania Robledo Leiva (Santiago, 1981)

Licenciada en Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magister (c) en Antropología UAHC. Su propuesta reflexiona respecto a la singularidad y la memoria de los habitantes de Santiago, a través de medios como la pintura y la instalación desde una aproximación etnográfica. Ha expuesto en Chile y Argentina, destacando su participación en las colectivas Sistemas de Sustentación (Balmaceda Arte Joven, 2008), Galería Contra (2011) y Cáscara (muestra individual en Biblioteca de Santiago).

Amanda Sáenz Olmedo (Santiago, 1989)

Estudió Licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Diego Portales. Profundiza en el vídeo a través de cursos y diplomados en Academia MacPC, Núcleo Escuela e IP ARCOS. Ha expuesto en galerías y museos como MAVI, Matucana100, Galería Macchina PUC, Biblioteca Nicanor Parra UDP, entre otras.

Rodrigo Vera Manríquez (Chillán, 1979)

Licenciado y Magister en Artes con mención en teoría e historia del arte por la Universidad de Chile y Doctor en Historia por la misma casa de estudios. Académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales. Ha desarrollado diversas exposiciones de fotografía de arquitectura.