

LILIANA ITURRIAGA CONCÉNTRICOS

LILIANA ITURRIAGA

CONCÉNTRICOS

LILIANA ITURRIAGA

PORTADA

CONCÉNTRICOS,
SERIE CROMÁTICA N°5

Liliana Iturriaga, 2022

130 x 130 cm

Acrílico sobre lienzo

M MUSEO
NACIONAL
BELLAS
ARTES

PRESENTACIONES

Julieta Brodsky Hernández

MINISTRA DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

Para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio es sumamente relevante presentar la exposición "*Concéntricos*" de la artista chilena Liliana Iturriaga en el Museo Nacional de Bellas Artes, quien ya exhibió parte de esta propuesta en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA) en 2020.

Su obra demuestra la vigencia de la pintura geométrica y del arte cinético, a través de una búsqueda personal que comenzó luego de vivenciar la obra de grandes exponentes de esta corriente a nivel latinoamericano.

El gesto y la pulsión de la línea constituyen el origen de cada uno de sus trabajos. Desde este punto de inicio en la energía corporal, sus creaciones se despliegan a través de la pintura disciplinada y controlada, o el juego azaroso de artefactos móviles o retroiluminados de factura industrial y digital.

De esta forma, la artista nos presenta un vibrante universo que sumerge al visitante, invitándole a experimentar la abstracción y el movimiento desde la mirada de una artista cinética, latinoamericana y contemporánea, que vigoriza esta expresión de las artes visuales en nuestro país.

Fernando Pérez Oyarzun

DIRECTOR MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

Para el Museo Nacional de Bellas Artes, constituye una gran satisfacción la exhibición de "*Concéntricos*" de Liliana Iturriaga, con curaduría de Patricio Zárate. Se trata de su primera exposición individual en el MNBA, pero ella es el resultado de 10 años de trabajo y viene precedida de la participación en colectivas, exposiciones en el Museo sin Muros e incluso de una exitosa exhibición en el MACBA de Buenos Aires. "*Concéntricos*" puso, sin duda, una nota especial de color, de imaginación y de movimiento a la oferta expositiva del Museo Nacional de Bellas Artes.

Ese dominio, aparentemente frío y distante de la geometría, que ciertamente no es tal, ha dialogado desde hace mucho con el arte. Ya sea como soporte, ya como motivo, la relación de geometría y arte, que se origina en la noche de los tiempos, se prolonga hasta hoy mismo. A esa presencia artística de la geometría, hay que agregar el interés que, al menos desde el siglo XX, se ha producido por el movimiento. Desde los trabajos de Moholy Nagy hasta los de Calder, esa vitalidad que el arte ha perseguido desde siempre, se expresa como movimiento, desembocando en lo que se ha dado en llamar arte cinético, el que adquiere una variedad de formas. Si quisiéramos apreciar el problema en toda su complejidad, tendríamos que considerar además esa preocupación por conocer las formas en que percibimos la realidad, muy especialmente la realidad visual. Tales preocupaciones aparecen con claridad en los sensualistas del siglo XVIII y alcanzan un apogeo en el siglo XX, con escuelas como la psicología de la percepción y otras similares.

En Chile y en Latinoamérica existe una significativa tradición de trabajo artístico vinculada a exploraciones geométricas. Baste pensar en experiencias como las del Grupo Rectángulo y en las finas y complejas texturas cromáticas a que llegó Matilde Pérez. Por su parte, trabajos como los de Soto, Cruz-Diez, Le Parc y tantos otros plantean, desde Latinoamérica, búsquedas que dialogan con las investigaciones de Vassarely y todos quienes exploraron esa rica frontera que se desarrolla entre la realidad y la percepción.

Todo ello podría parecer un terreno ya suficientemente explorado. Sin embargo, el arte tiene una capacidad casi ilimitada de interpretar y reinterpretar. Es así como Liliana Iturriaga ha vuelto por estos fueros con una mirada tan fresca como apasionada, tan ingenua como sofisticada. Lo que esta exposición nos muestra es precisamente cuántas palabras podían todavía decirse utilizando esa tradición lingüística.

El trabajo de Liliana arranca de una concepción de trazados y colores que se sobrepone a la manera en que lo hacen las voces en un contrapunto musical, creando a partir de ello nuevas y sorprendentes experiencias visuales. La idea de concéntrico que podría conducir a la noción de estático, se revela, en sentido contrario, como una explosión de movimientos reales y percibidos provocados por las obras o por nuestros propios desplazamientos. La introducción no sólo de medios mecánicos, sino también digitales, lleva estas exploraciones a terrenos dominados ya no solo por figuras y trazados, sino disolviéndolos en atmósferas que nos hacen apreciar retrospectivamente de manera diversa el conjunto de piezas de la exposición.

"*Concéntricos*" constituye una muestra de rigor y, casi se diría, de una ética del trabajo. Ella se nutre, a la vez, de un entusiasmo ilimitado por el propio oficio. Es esa combinación afortunada de rigor y entusiasmo, la que comunica esta exposición. Rigor en la construcción de líneas, rigor del color, rigor del formato. Entusiasmo en la dimensión de la producción, en el montaje y hasta en las opciones cromáticas.

El museo felicita a Liliana Iturriaga y a Patricio Zárate por la pasión y la ambición que han puesto en esta auténtica intervención en el museo. "*Concéntricos*" constituye un esfuerzo monumental, realizado en un tiempo relativamente breve, demostrando no sólo calidad y talento, sino también una impresionante fuerza productiva. Esta muestra transmite ese rigor y ese entusiasmo que la inspiran a quienes la visitan y enriquece el paisaje expositivo del museo, mostrando la variedad de posibilidades que guardan las artes visuales y el provecho de visitar esta rica veta en la que se combinan la geometría y el movimiento.

CONCÉNTRICOS

Patricio M. Zárate

CURADOR

Sin duda, durante el transcurso de los últimos años hemos vivido momentos excepcionales; tiempos de incertidumbre, pero también determinación; de singularidad y diversidad, a veces abrumados por la contingencia, en otras por la emergencia, en un acontecer que se ha vuelto cada vez más inmediato y mediático. Expansión anticipada de alguna manera por nuestros artistas, dando indicios de esa incomodidad y malestar al menos hace dos décadas; predisposición no muy distante de las prerrogativas del arte global, contexto donde ya no es posible verificar un modo o tipo de producción visual: son múltiples los procesos, estrategias y procedimientos concurrentes en las prácticas de producción de obra, y aunque muchos se esmeren en lograr cierta diferenciación, ya no existen zonas de privilegio, ni puntos de referencias obligados. En este ambiente permisivo y traslúcido, el préstamo, la apropiación y reinterpretación se generalizan, propiciando la constante revisión de los procedimientos y conocimientos artísticos, una buena ocasión para atender aspectos irresueltos, ocupando los intersticios y momentos vacilantes.

El arte geométrico ha sido uno de esos expedientes, relacionado directamente con tendencias y movimientos precedentes en Latinoamérica, ha retomado prácticas anteriores, pero diferen-

ciándose substancialmente de ellas, tanto en su contenido y propósito. Es precisamente en este contexto cuando en el año 2012 surge la obra cinética de Liliana Iturriaga, exponiendo por primera vez en Chile¹ "*Sinuosidad de la Línea*"; muestra que ilustra la investigación realizada durante varios años respecto de la relación entre curvatura, movimiento y desplazamiento lineal, permitiéndole hacer una relectura de la tradición abstracta geométrica, en especial del arte cinético. Su propuesta, a diferencia de sus antecesores, introduce una variable desconcertante: incorpora la gestualidad, propiciada por el desplazamiento de la mano sobre la superficie plana, siguiendo en ese curso el trayecto de la pulsión más que el ordenamiento formal. Ayudado por mecanismos de impresión por arrastre, logra apartarse de la convención simétrica, permitiendo niveles de apertura impensados; logrando distintos tipos de movimientos lineales, ya sea por imbricación, superposición y trasposición, modalidad completamente desapegada de la rigidez del canon anterior.

Este principio de incertidumbre esquivo el ordenamiento de la geometría euclidiana, otorgándole a su obra un aire menos rígido, más lúdico y festivo; inversión que incursiona en zonas inestables donde no está ajeno el azar. El uso habitual de la sinuosidad y la curvatura le permiten establecer variables de contorno irregular, y aunque a veces parezcan similares, una línea nunca será igual a otra. Su obra se relaciona con el sentido natural de las formas; semejante a la expansión fractal en la vida orgánica; la curvatura del espacio y relatividad de los cuerpos en el cosmos, y los continuos cambios de la morfología terrestre, expresada en los estratos: desplazamientos tectónicos muy semejantes a sus deslizamientos lineales. Las formas libres y abiertas son consecuencia de la pulsión y gestualidad, admitiendo oscilaciones audaces, a veces vacilantes, sorprendidas o inciertas, logrando de esta manera composiciones activas, de cercanía evidente con el movimiento cinético.

1 Exhibición realizada por el Proyecto Museo sin Muros del Museo Nacional de Bellas Artes, en la Sala de Arte Mall Plaza Vespucio, comuna de La Florida, Santiago.

La "Serie Amarilla", de carácter monocromático, ilustra de forma ejemplar este proceso: en las siete telas en exhibición incorpora distintas posibilidades de movimiento, partiendo siempre de un centro dinámico y gravitacional, conformando círculos concéntricos de efecto gradual y expansivo, limitado sólo por el factor lineal. Formas simples conforman repeticiones cada vez más complejas, propiciando un entramado activo y dinámico que intenta llegar hasta su consecuencia última, el colapso gravitacional de la línea. Producto de esta primera incursión surge la "Serie Cromática", donde además de la secuencia lineal y concéntrica, incorpora el color como un elemento perceptual determinante en la apreciación de las sensaciones de vibración y movimiento. La mayor o menor expansión del color, el grado luminosidad, el carácter y definición, permiten una relación más activa de acuerdo con nuestra propia capacidad de percepción.

Si la sinuosidad, la imbricación y la superposición fueron propiedades determinantes en la configuración de su obra, en el último tiempo, la incorporación de la luz es el factor predominante en la percepción de movimiento cinético. La "Serie Retroiluminadas" logra generar una vibración cromática efectiva, permitiendo el máximo de cobertura y movilidad, teniendo como contraparte un recurso tecnológico mínimo, reducido a tres elementos: dos impresiones sobre capas acrílicas sobrepuestas y una fuente lumínica plana, también sobre una base de acrílico, todo lo demás está sujeto al desplazamiento del observador. Lo mismo ocurre con la "Serie Azul"; pantallas a muro que proponen un recorrido secuencial, generando variaciones de movimiento en apariencia aleatorios, pero que siguen el sentido de las agujas de reloj.

También en esta oportunidad la artista ha decidido incorporar un dispositivo digital con proyección bidimensional en 3D, con la intención de involucrar definitivamente al visitante del Museo en la experiencia cinética, proponiendo una instalación visual donde la distancia entre espectador y obra se anulen. Este recurso en ciernes en el arte geométrico chileno tiene su origen a mediados de los 60's con la creación de gráficos por ordenador, al que le seguirán la creación de imágenes bidimensionales con sistema gráfico 3D; el inicio de la realidad virtual con "Second Life" (SL) y la masificación definitiva en la red con el "net.art". En las últimas décadas el arte digital se ha orientado al software, propiciando obras interactivas de uso público, instalaciones y fachadas mediáticas del cual hemos tenido algunos ejemplos muy acotados en nuestro medio. Pero lo que está medianamente claro, es que la relación entre arte, tecnología y ciencia aparecen como un desafío inmediato, aunque no exento de dificultades. Las obras cinéticas se adaptan con mucha facilidad a este tipo de propuestas y tienen una cercanía natural con la interconexión y accesibilidad a los nuevos medios, con esta obra, la artista se propone iniciar un trabajo que de origen a una participación más activa del público con su obra.

Finalmente, podemos concluir que, tras una indagación extensa de la obra de Liliana Iturriaga a través de estos años, siempre asoma la condición infalible de lo geométrico, conteniendo en su interior un enigma imprevisible, sin considerar fundamentos subordinados. Al parecer, las propiedades de la naturaleza y los fenómenos del cosmos discrepan de nuestras convicciones habituales: mientras la línea recta esquivaba el curso de la luz, su dirección se curva en el espacio, el círculo deja de ser un círculo adquiriendo contornos variables. Como consecuencia, las cualidades de los ángulos y rectángulos, del punto y la línea, de las formas abiertas y cerradas, no se comportan en este universo expandido exactamente como pensamos, de ahí la dificultad, pero también el desafío.

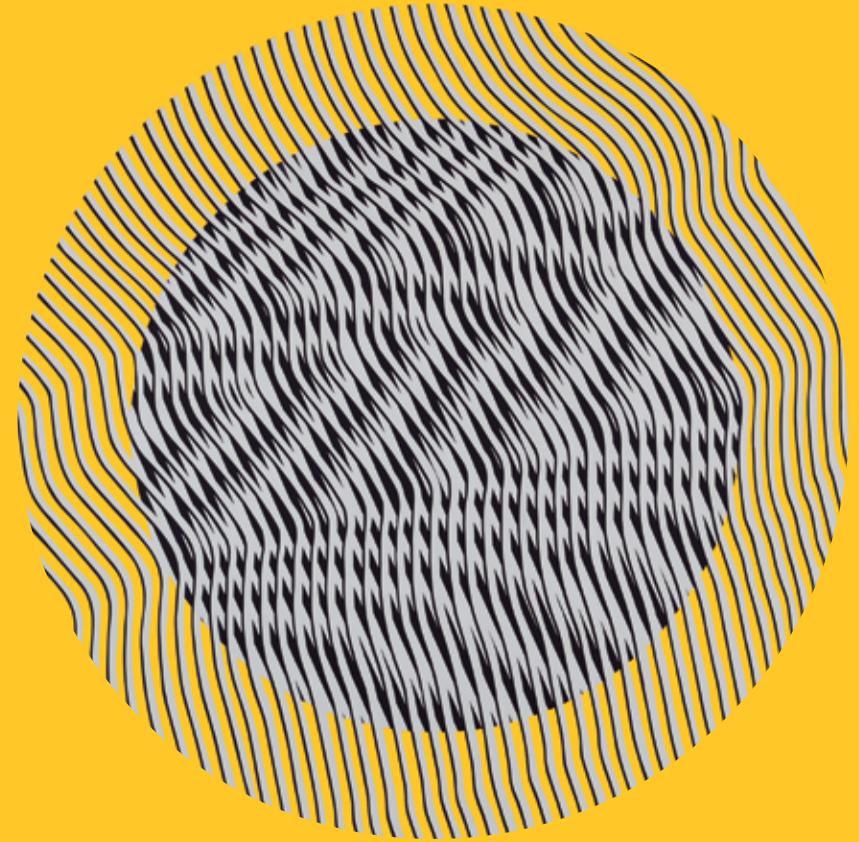
La condición simétrica y asimétrica del espacio establece órbitas simples y complejas, describiendo en ese transcurso rutas imprevistas, a veces impensadas, alcanzando en ese proceso su plena autonomía. Liliana Iturriaga indaga en ese tipo de asuntos, los favorece. En su obra, la tensión lineal provocada por la curvatura y la sinuosidad posibilita la expansión, pero al mismo tiempo la contiene. Así las formas circulares intentan mantener su propiedad predominante de contención, mientras las líneas se sobreponen y liberan, generando un movimiento que ya no se basta a sí mismo, si no que de una u otra forma siempre intenta el subterfugio de la salida.

En su propuesta de trabajo, Liliana Iturriaga se propone la revisión de las convenciones habituales del Arte cinético, extremando sus posibilidades, aceptando incluso la posibilidad de su disolución. Inicialmente el énfasis estuvo en el trazado, el instinto o pulsión primaria del movimiento; después, se convirtió en una línea dirigida pero sinuosa, generando curvaturas a través de modulaciones y movimientos circulares; y en ese transcurso se encontró con la superposición lineal, hasta llegar a la etapa más disruptiva de su obra, la implosión o el colapso gravitacional de las formas. Finalmente, en "Concéntricos" se anima a retomar algunos aspectos imprescindibles de la geometría clásica, conviviendo con observaciones y búsquedas anteriores, más espontáneas y liberadas.

En esta ocasión, el círculo retoma sus propiedades predominantes, estableciendo un eje central desde el cual emergen formas excéntricas, un punto gravitacional desde donde se genera un campo de fuerza dinámico, considerando en ese trayecto, la asimetría del espacio, el carácter errático y azaroso de la propia naturaleza. Formas de apariencias predecibles y casi imperturbables, pero al mismo tiempo, arbitrarias y variables, describiendo en ese transcurso de expansión y contracción, secuencias y frecuencias regulares e irregulares, que en algunas ocasiones incluso nos pueden parecer inconcebibles.

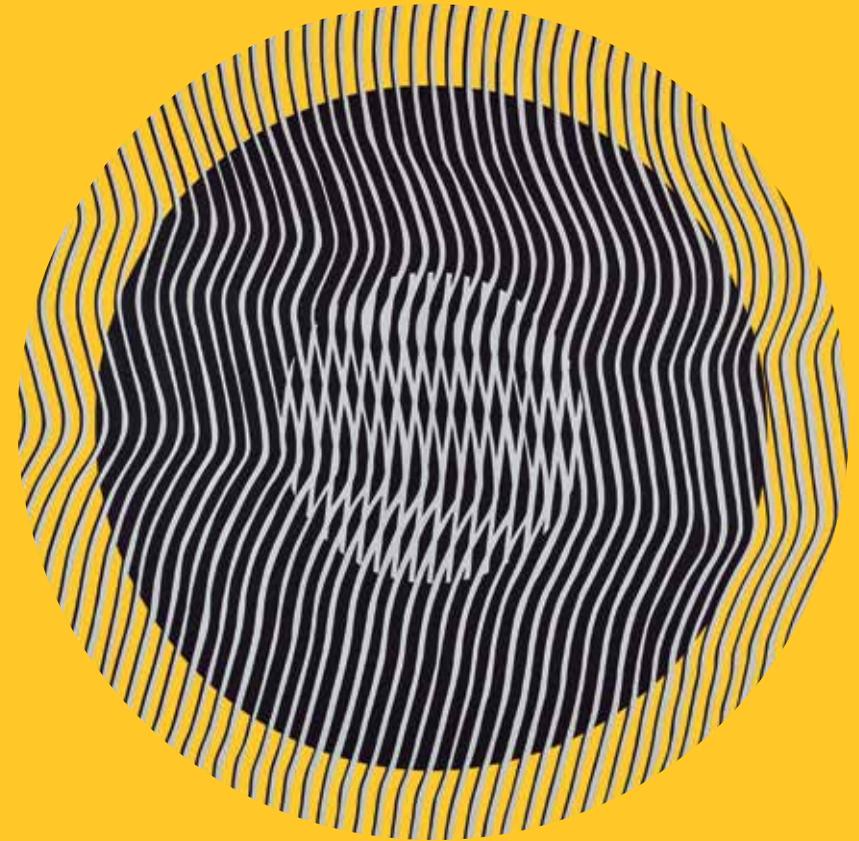
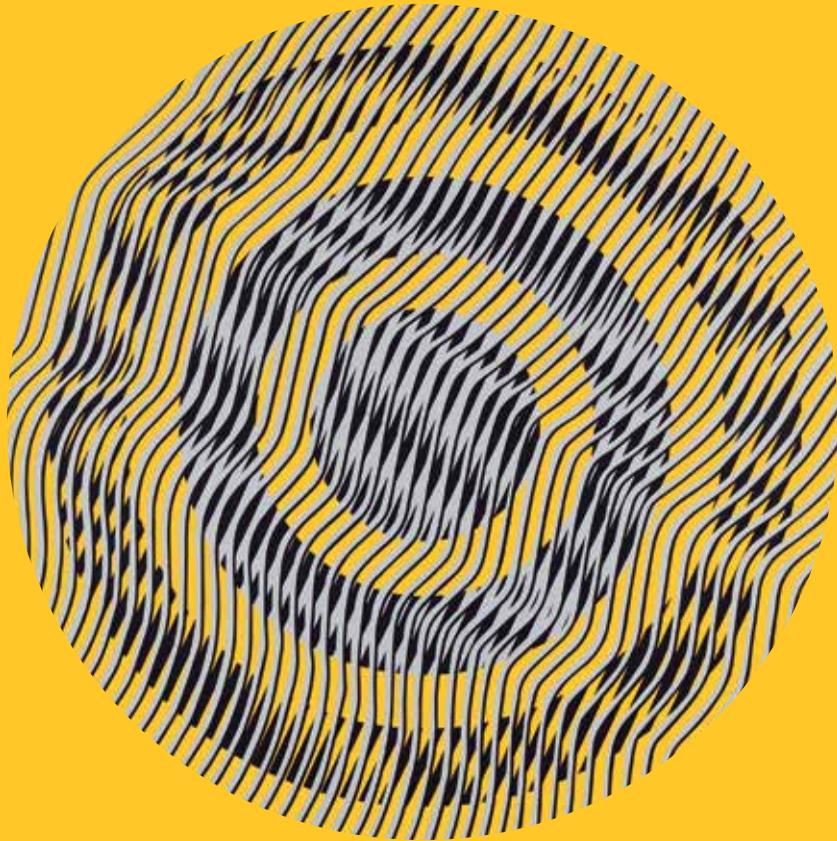

SERIE AMARILLA

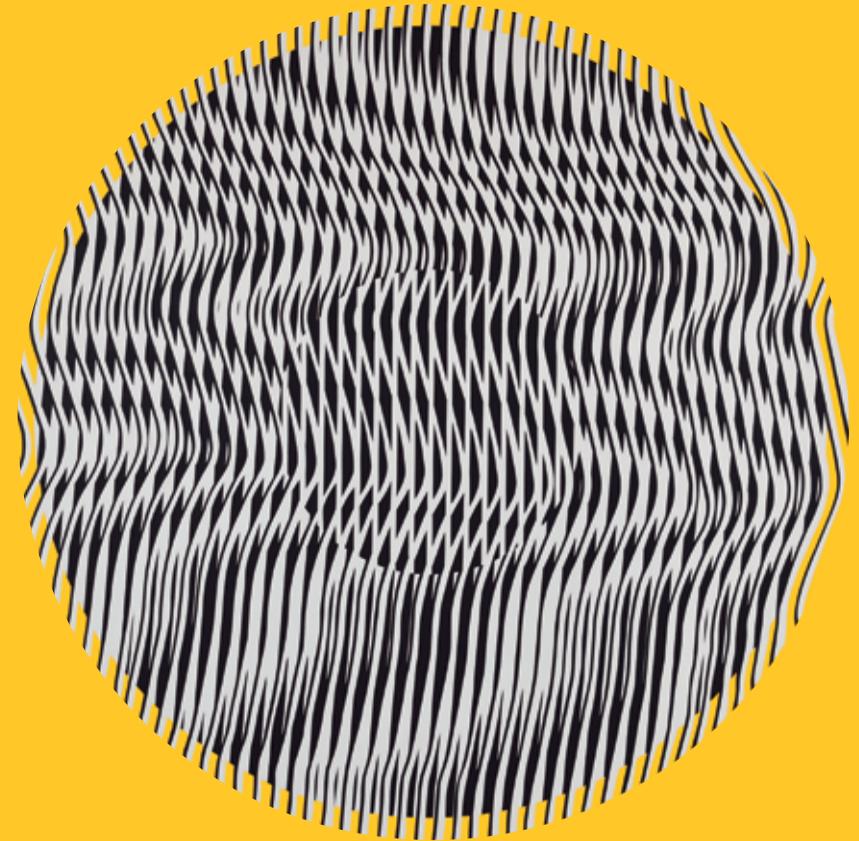
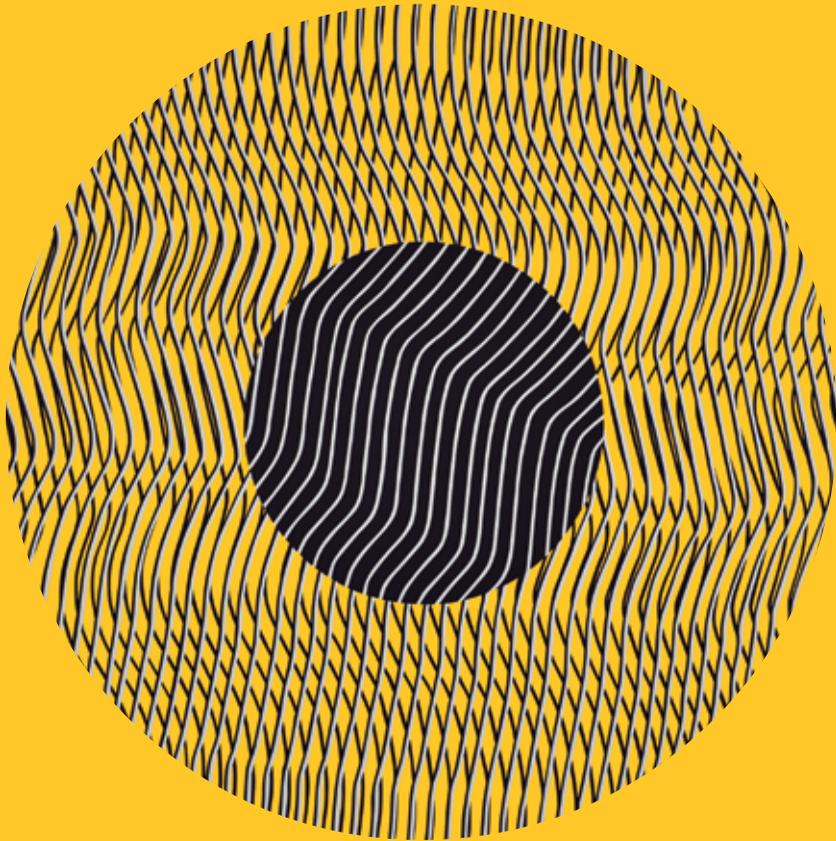
Concéntricos,
Serie Amarilla N°7 y 9
2022

134 x 134 cm
Acrílico sobre lienzo

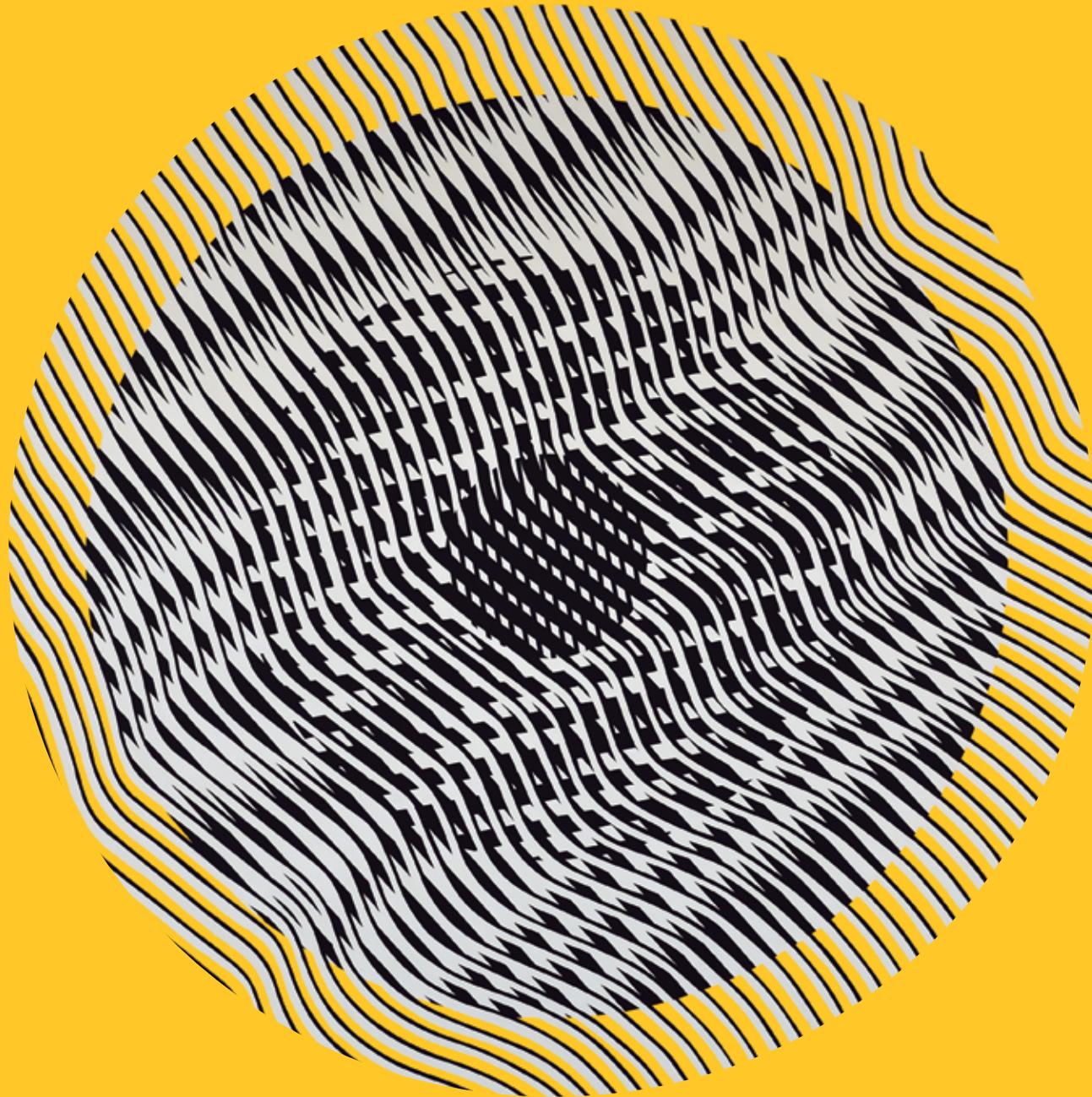
Concéntricos,
Serie Amarilla N°13 y 14
2022

134 x 134 cm
Acrílico sobre lienzo

Concéntricos,
Serie Amarilla N°11 y 18
2022

134 x 134 cm
Acrílico sobre lienzo

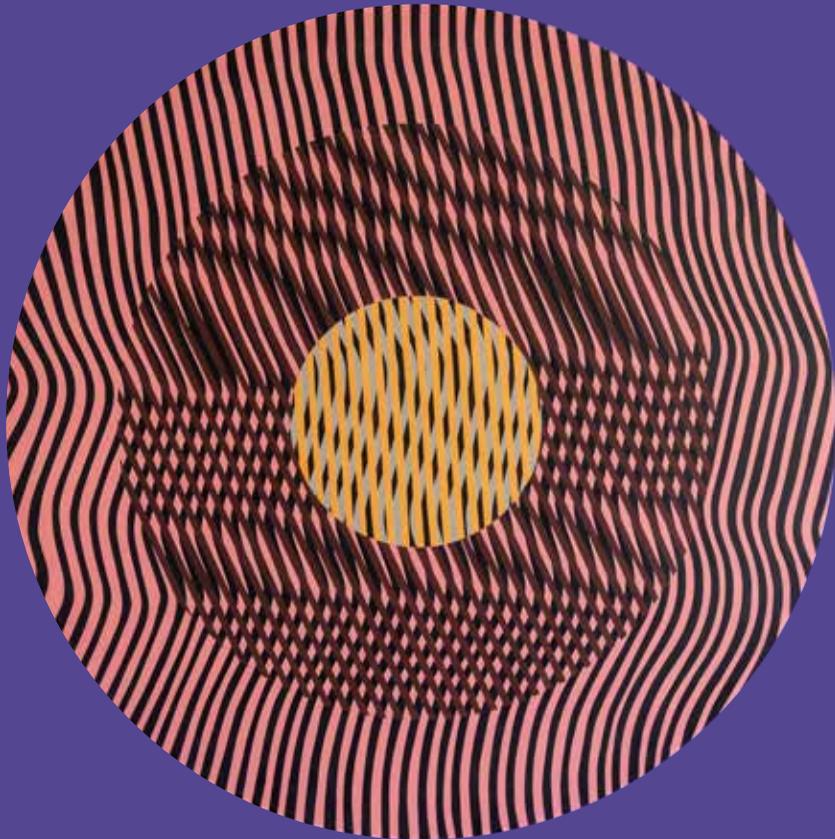
Concéntricos,
Serie Amarilla N°4
2022

134 x 134 cm
Acrílico sobre lienzo

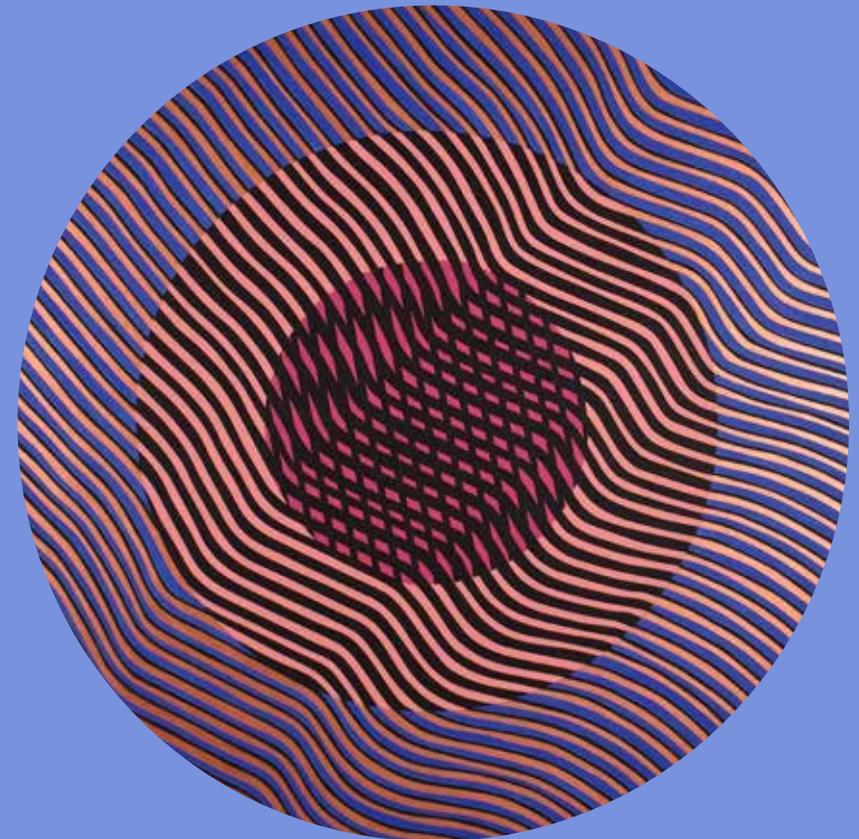
SUPERPOSICIÓN

1. Disposición lineal en capas sucesivas, generando procesos de articulación, interpenetración y agrupación a partir del desplazamiento formal y físico. || 2. Oscilación variable, provocado por el deslizamiento de la mano sobre la superficie, modificando en ese transcurso el sentido y percepción de la forma.

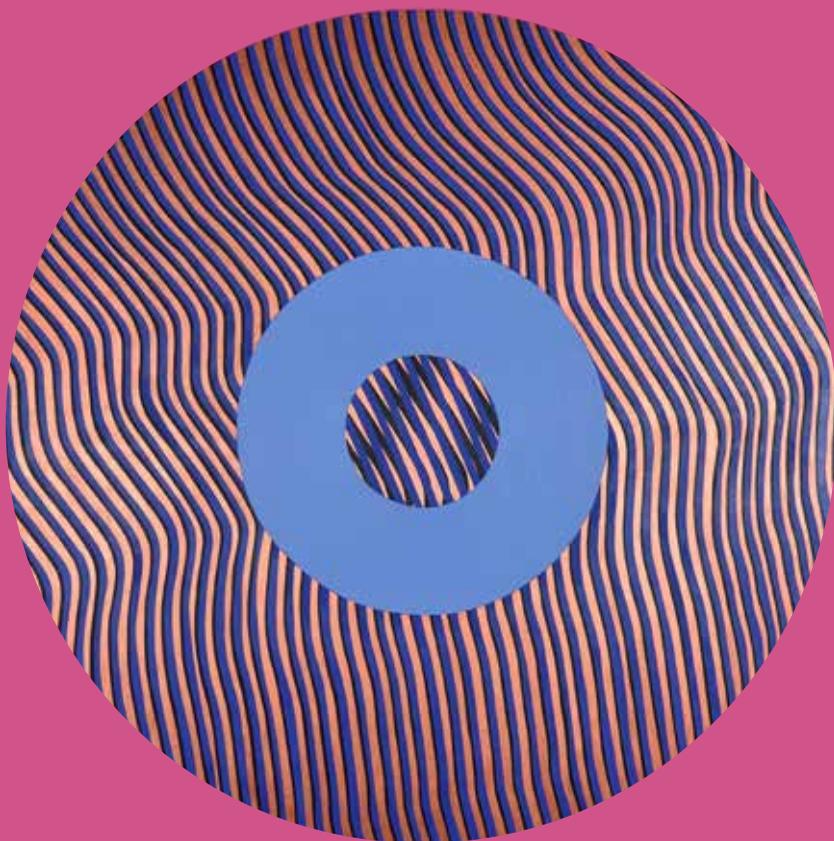
SERIE CROMÁTICA

Concéntricos,
Serie Cromática N°3
2020
144 x 151 cm
Acrílico sobre lienzo

Concéntricos,
Serie Cromática N°4
2022
134 x 134 cm
Acrílico sobre lienzo

Concéntricos,
Serie Cromática N°5
2022
130 x 130 cm
Acrílico sobre lienzo

Concéntricos,
Serie Cromática N°7
2022
131 x 130 cm
Acrílico sobre lienzo

AUDIOVISUAL

Concéntrico en el espacio

2022

DIRECCIÓN: Manuel Basoalto y Liliana Iturriaga

ANIMACIÓN 4D CINEMA: Sebastián Jerardino

ARQUITECTURA SONORA: Nicolás Basoalto

Audiovisual en colaboración con el director de cine Manuel Basoalto.

Es una obra conformada con los círculos lineales que forman un concéntrico, esquemas superpuestos que salen de la obra pictórica convencional para crear atmósferas inmersivas, transformando los códigos formales de la plástica.

IMBRICACIÓN

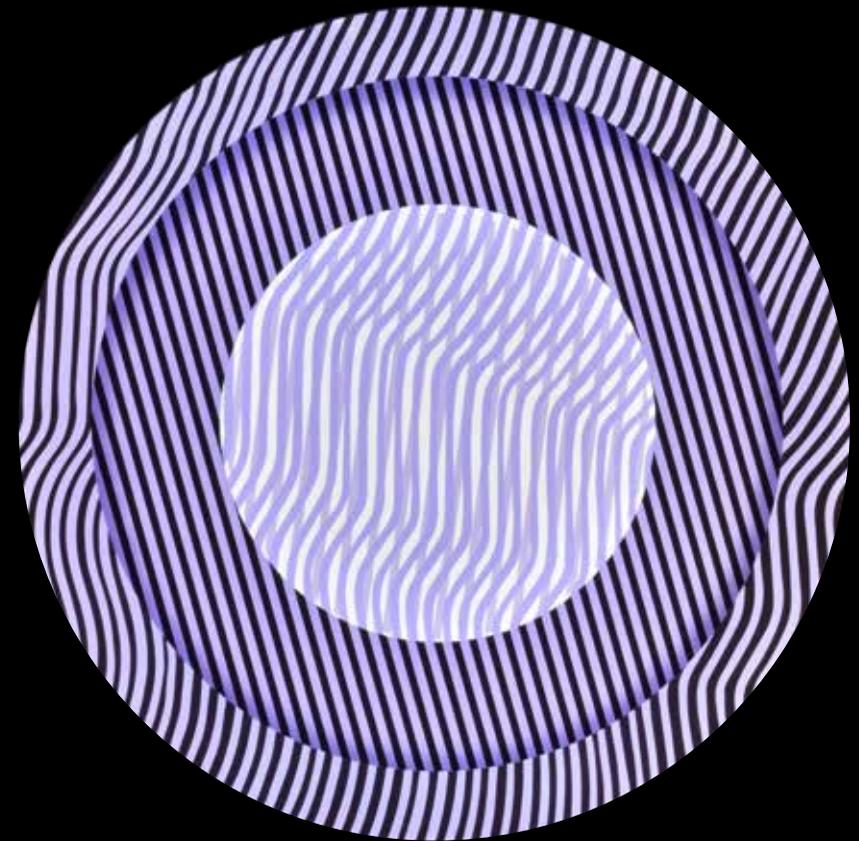
1. Disposición por medio de la superposición parcial de líneas, generando un entramado de lectura secuencial, siguiendo el sentido de la curvatura y el movimiento. || 2. Proceso acentuado por la proximidad y cercanía entre las líneas y por factores de contigüidad, repetición y continuidad.

RETROILUMINADAS I

TRANSPOSICIÓN

1. Alteración del orden normal o natural. || 2. Disponer la geometría más allá del ordenamiento lógico. || 3. Capacidad asimétrica ejecutada de acuerdo a la pulsión y voluntad de la artista, siguiendo el sentido del desplazamiento y en función del movimiento y efecto cinético.

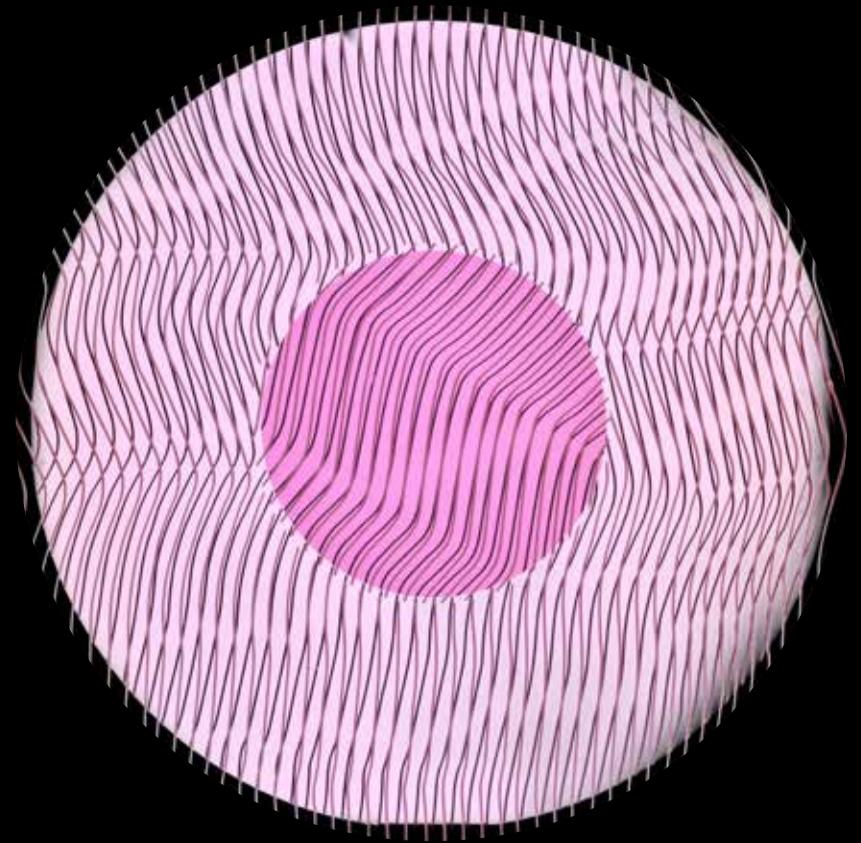
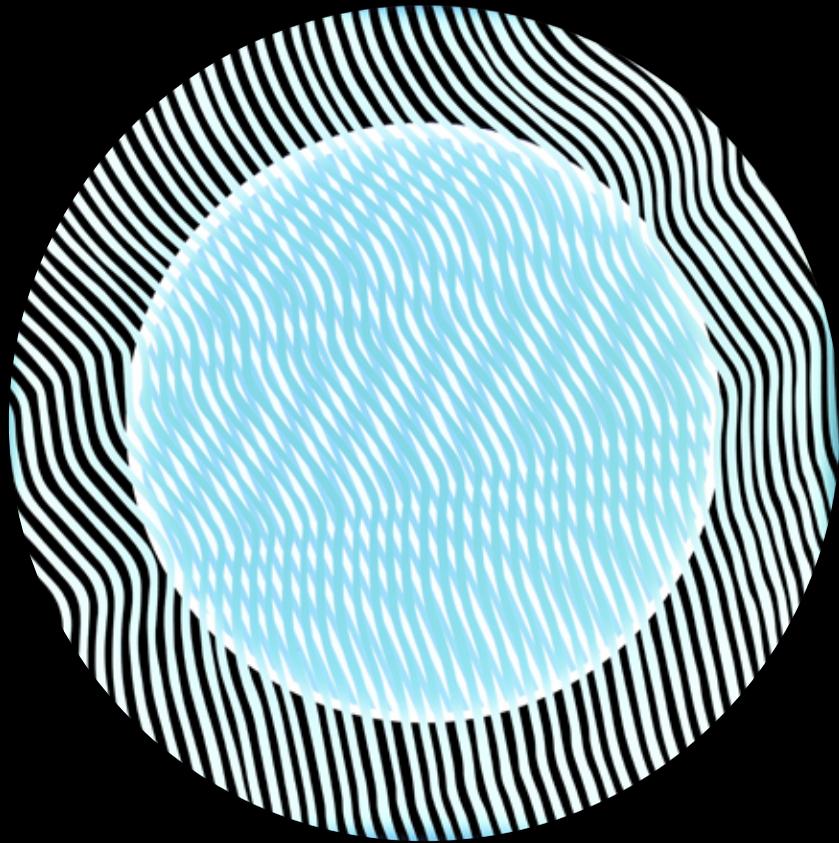

**Concéntricos, Serie
Retroiluminadas I, N°8**

2020

60 x 60 cm

Impresión digital sobre acrílico

**Concéntricos, Serie
Retroiluminadas I, N°3 y 7**
2020

60 x 60 cm
Impresión digital sobre acrílico

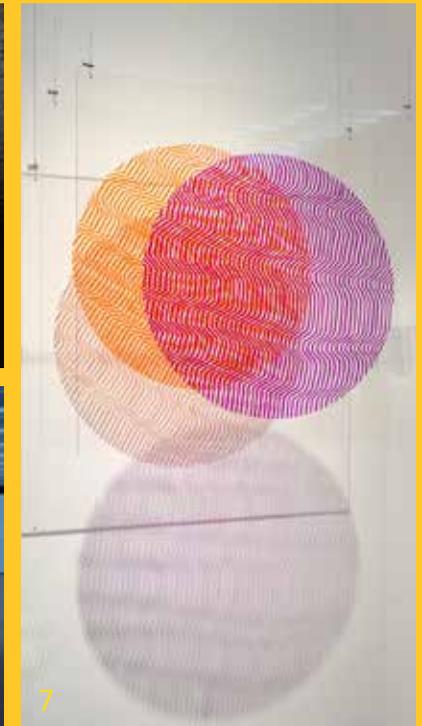
SERIE AZUL
RETROILUMINADAS II

**Concéntricos, Serie Azul,
Retroiluminadas II, N°2 y 3**
2022

Ø 45 cm x 25 cm
Acrílico sobre láminas acrílicas
en soporte de luz led

EXPOSICIONES

1. Sinuosidad de la línea

Museos sin Muros, Sala de Arte
Mall Plaza Vespucio, 2012.

2. Desvíos y Heterodoxas

Museos sin Muros, Sala de Arte
Mall Plaza Vespucio, 2013.

3. Menos es más

Museo Nacional de Bellas Artes, 2017.

4. Sólidos en Revolución

Complejo Andrónico Luksic,
Campus San Joaquín, Escuela de
Ingeniería, Pontificia Universidad
Católica de Chile, 2018.

5. Implosión Lineal

MACVA, Museo de Arte
Contemporáneo de Valdivia, 2019.

6. Concéntricos

MACBA, Museo de Arte
Contemporáneo de Buenos Aires, 2020.

7. Implosión Lineal

Galería Animal, 2020.

CRÉDITOS DE LA EXHIBICIÓN

Obras: Liliana Iturriaga
Curatoría: Patricio M. Zárate
Fotografía: Jacinto Oropeza
Textos: Patricio M. Zárate

AGRADECIMIENTOS A

Jacinto Oropeza, Ana Sofía Oropeza, Adriana Oropeza, Patricio M. Zárate, Pablo Ramírez Aspillaga, Angélica Estay, Manuel Basoalto, Nicolás Basoalto, Sebastián Jerardino, Roger Wöhlk, Juan Carlos Gutiérrez, Adrián Lepe, Trimex, Epson.

EQUIPO MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

DIRECTOR MNBA
Fernando Pérez Oyarzun

SECRETARÍA DIRECCIÓN
Carolina Poblete González

COORDINACIÓN ARTÍSTICA
Varinia Brodsky Zimmermann

EXHIBICIONES TEMPORALES
María de los Ángeles Marchant Lannefranque
Pamela Fuentes Miranda

CURADORAS
Gloria Cortés Aliaga
Paula Honorato Crespo

COMUNICACIONES
Paula Fiamma Terrazas
Paula Celis Díaz
Romina Díaz Navarrete

RELACIONES INSTITUCIONALES
Cecilia Chellew Cros

DISEÑO GRÁFICO
Wladimir Marinkovic Ehrenfeld
Catalina Chung Astudillo

MEDIACIÓN Y EDUCACIÓN
Graciela Echiburu Belletti
María José Cuello González
Matías Cornejo González
Constanza Nilo Ruiz
Mariana Vadell Weiss

DEPARTAMENTO DE COLECCIONES Y CONSERVACIÓN
Eva Cancino Fuentes
Manuel Alvarado Cornejo
María José Escudero Maturana
Eloísa Ide Pizarro

INVESTIGACIÓN PROYECTO MONVOISIN EN AMÉRICA
Jaime Cuevas Pérez

ARQUITECTURA
Francisca Cortínez Albarracín
Magdalena Vergara Vildósola

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Alejandro Bley Uribarri
Manuel Arenas Bustos
Marcela Krumm Gili
Roxana Vargas Navarro
Ignacio Gallegos Cerda
Elizabeth Ronda Valdés
Hugo Sepúlveda Cabas
Paola Santibáñez Palomera

AUTORIZACIÓN SALIDA E INTERNACIÓN OBRAS DE ARTE
Sebastián Vera Vivanco
Daniela Cornejo Cornejo

MUSEOGRAFÍA
Hugo Núñez Marcos
Pedro Fuentealba Campos
Marcelo Céspedes Márquez
Gonzalo Espinoza Leiva
Mario Silva Urrutia
Jonathan Echeagaray Olivos
Jona Galaz Irrázabal

BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Juan Pablo Muñoz Rojas
Soledad Jaime Marín
Carlos Alarcón Cárdenas
Nadia Contreras Agosto

ÁREA DIGITAL
Erika Castillo Sáez
Gonzalo Ramírez Cruz

SONIDO Y MONTAJE
Stephan Aravena Manterola

SEGURIDAD
Gustavo Mena Mena
Sergio Muñoz Sepúlveda
Eduardo Vargas Jara
Pablo Véliz Díaz
Alejandro Contreras Gutiérrez
Guillermo Mendoza Moreno
Héctor Lagos Fernández
Warner Morales Coronado
Vicente Lizana Matamala
Patricio Vásquez Calfúen
Eduardo Barrera Van Doren

INVITA

MEDIA PARTNER

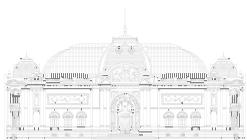

COLABORADOR MNBA

COLABORADORES

Este catálogo fue impreso con motivo de la exposición *CONCÉNTRICOS Liliانا Iturriaga*. Presentada en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile, desde el 12 de mayo hasta el 31 de julio de 2022. Impreso en *FEYSER Impresora y Comercial*, con un tiraje de 500 ejemplares, en papel couché de 130 grs.

Reservados todos los derechos de esta edición.
© Museo Nacional de Bellas Artes.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

