



TPS

TALLER PLÁSTICA SOCIAL

Taller de plastica social,
Centenario de Joseph Beuys
Chile 2021

CAPÍTULO CHILENO

JOSEPH BEUYS. Su presencia en el mundo del arte en Chile.

En la década del sesenta del siglo pasado, Chile comenzó a vivir las inquietudes surgidas en Europa y sus movimientos sociales dirigidos a modificar la sociedad para hacerla tal vez más justa. Si bien es cierto que no tuvieron el alcance político que el observado en otros países, en nuestro país, pavimentó el camino a movimientos más de avanzada y fuertemente ideologizados, para que fueran considerados en el mundo del arte. En los tres años de la Unidad Popular (1971-1973), se despertó un interés inusitado de la izquierda europea por Chile, que consideraban una experiencia nueva de la conquista del poder por la vía democrática, lo que concitó un desfile de artistas y de conocimiento de nuevas tendencias, de parte de el mundo artístico nacional. Posteriormente al golpe militar, la izquierda ideologizada del arte emprende el camino del exilio, a Europa, para comenzar a regresar en la década del ochenta.

Como consecuencia de la evolución política del país, el mundo del arte en Chile sufrió un cambio radical en su composición y alcance. De ser un país conservador en materia de enseñanza del arte monopolizado por la Universidad de Chile y las sociedades de artistas debidamente reconocidas, se abre a la posibilidad de que distintas tendencias puedan integrarse al mundo del arte nacional, por el camino tanto formal como informal. Luego, de ser un país isla, alejado del resto del mundo, se comienza a incorporar el concepto de globalización en todos los campos de la cultura nacional, lo que será absolutamente reconocido en los inicios de este siglo. Lo anterior es significativo para comprender como las ideas de Joseph Beuys serán asimiladas por un grupo de artistas chilenos, quienes con posteridad se declararán sus seguidores. Bajo los conceptos de arte de Beuys, irán surgiendo e incorporándose al quehacer cotidiano las obras de los artistas nacionales.

En Chile lo más significativo en el arte, de la presencia de Beuys, son sus pensamientos, los que no fueron apreciados en nuestro país hasta después de los años setenta. La primera exposición que dio a conocer el pensamiento y obra del artista fue "Beuys affair", en el año 1978.

Una razón fue por el conocimiento tardío, considerando que las comunicaciones eran lentas y segregadas. El país era una isla, lejos del mundo, por la distancia y sus fronteras, y sólo los artistas que podían salir del país y viajar, tomaban conocimiento de lo que sucedía en el mundo del arte. Esto se prestaba para que los artistas viajeros, que iban a estudiar a Europa, principalmente a París, fueran los emisores de las corrientes artísticas contemporáneas. Al llegar a Chile difundían sus conocimientos, juntamente con la ejecución de obras, que Ensayos sobre Artes Visuales. Prácticas y discursos de los años '70 y '80 en Chile, Fernanda Carvajal, María José Delpiano y Carla Macchiavello: .."vale la pena señalar que el único artista que hizo directa referencia a Beuys entonces fue Ernesto Muñoz en su exposición individual en la Galería CAL en marzo de 1978, titulada "Acciones y Documentación sobre el evento Beuys".

Ensayos sobre Artes Visuales. Prácticas y discursos de los años '70 y '80 en Chile, Fernanda Carvajal, María José Delpiano y Carla Macchiavello: ..."vale la pena señalar que el único artista que hizo directa referencia a Beuys entonces fue Ernesto Muñoz en su exposición individual en la Galería CAL en marzo de 1978, titulada "Acciones y Documentación sobre el evento Beuys".

_tenían los rasgos de obras de artistas extranjeros, de las cuales habían tomado conocimiento, lo cual daba lugar para hablar incluso de plagio o de falsificación.

En los inicios de los años 80, con su regreso desde el exilio, los artistas chilenos trajeron consigo el conocimiento y las relaciones con congéneres europeos. Lo anterior permitió la

creación de una corriente interna que entendía que el arte iba más allá de lo que se predicaba en los centros artísticos culturales.

Es así como en el año 1975 se hace presente la primera exposición "Beuys affairs", donde se dan a conocer la esencia de la manera de hacer arte. Para Beuys, "todo ser humano es un artista" y cada acción, una obra de arte. Con esa concepción ampliada del arte despertó revuelo y debates en todo el mundo. Las obras de arte eran para Beuys tan efímeras como la vida. Por ello nunca quiso crear obras para la eternidad, sino dar impulsos para la reflexión.

Pero será en los años ochenta cuando despierte explosivamente el seguimiento de los lineamientos de la manera que Beuys entendía el arte. Este fenómeno es originado por el ambiente político que se vivía en Chile, donde la dictadura mantenía un férreo control de todas las expresiones artísticas, toda vez que la idea de que el arte es capaz de crear conciencia en la población de la necesidad de una democracia, donde la libre expresión es por cierto uno de sus atributos. De esta manera, se inician las acciones de arte, las performances y las exposiciones y obras de teatro de contenido considerado subversivo por el régimen. La lucha intelectual se toma la calle y sus actores son los artistas que toman una posición ideológica, de confrontación. Será el arte conceptual la manera de decir lo que se podía decir, pero si interpretar, en un lenguaje destinado a reunir a los contrarios al régimen, sin alcance ideológico alguno, sólo el regreso a la democracia.

Beuys se hace presente como influyente ideológico del movimiento, y son los artistas de esa época los que dan testimonio de cómo ellos se vieron atraídos por sus conceptos, de arte abierto, todo hombre es un artista, la plástica social los cambios a la educación, el cuidado del medio ambiente, los cambios de las elites en el arte y la participación ciudadana directa.

Es esta generación de artistas, la que una vez recuperada la democracia rendirá homenaje a Beuys, reconociendo su influencia y agradeciendo su enseñanza. Otros, lo negarán, a pesar de haber sido influenciados por el artista alemán.

En esta época, surge un desencuentro entre el arte político y el arte ideológico. El primero busca hacer presente los excesos y se convierte en denunciante de los atropellos a la dignidad humana, las torturas y desaparición de los ciudadanos de parte de la DINA/CNI. En cambio, el arte ideológico está por la lucha armada y la reconquista del poder.

En las acciones de arte, presumían que, al recordar el gobierno de la Unidad Popular, podrían enfrentar a la población contra la fuerza de la dictadura.

En los años de C.A.D.A. sus componentes escribieron: "cada hombre que trabaja por la ampliación, aunque sea mental, de sus espacios de vida, es un artista", que contiene, la idea de cada hombre un artista.

El año 1978 tuvo lugar la exposición Recreando a Goya en el Goethe Institut, en la cual participaron más de 40 artistas nacionales de las distintas tendencias del arte contemporáneo y fue curada por Ernesto Muñoz. Esta exposición sería trascendental para la adopción de las ideas de Beuys en Chile, porque hizo posible el encuentro de diversas personas del mundo del arte, entre las cuales estaban los futuros Premios Nacional de Literatura, la escritora Diamela Eltit y el poeta Raúl Zurita, la artista Lotty Rosenfeld, el artista Juan Castillo y el sociólogo Fernando Balcells, quienes serían los creadores de C.A.D.A.

En 1979, se formó el Colectivo de Acciones de Arte - C.A.D.A. como un grupo de artistas de varias disciplinas, que, bajo la supuesta creación vanguardista de acciones de arte, dieron a conocer a la opinión pública, cómo el arte tomó conciencia de los despropósitos de la dictadura y como estos actos repercutieron en la población, con una clara intencionalidad política.

A juicio de la escritora Diamela Eltit el grupo C.A.D.A. se inspiró en las vanguardias como el *Happening* y el *Arte Conceptual*, teniendo a Joseph Beuys, como el mayor influyente, recogiendo la *Escultura Social* y el *Arte ampliado*, en su manifiesto artístico. La idea de *Arte Ampliado* de Beuys, donde la creatividad debe ser despertada y alentada de manera que cada uno, a través de aquella, puede alcanzar la libertad.

Los artistas Luz Donoso y Hernán Parada, intervenciones relámpagos o de apoyo, cuyo objeto era denunciar las desapariciones de personas en manos de la CNI, acciones artísticas, consistentes en hacer uso de videos en televisores ubicados en vitrinas de locales comerciales donde mostraban los rostros de personas desaparecidas. Fueron un gran número de acciones de este tipo, llenas de riesgo y que quedaron perpetuadas en el colectivo por su atrevimiento. Muy similar a las acciones de Beuys, que este realizó.

Son destacadas entre otras las acciones de arte, *Otoño* de Cecilia Vicuña y *Cuerpos Blandos* de Juan Pablo Langlois realizadas en el Museo Nacional de Bellas Artes, gestos que, aunque perdidos en la historia, marcan precedentes. Elías Adasme hizo en las calles de Santiago una serie de intervenciones llamadas *A Chile* y Alfredo Jaar con su intervención *¿Es usted feliz?*

Retornado el país a la democracia el año 1991, se inauguró la Galería Gabriela Mistral con la exposición *La Realidad Emergente*, curada por Ernesto Muñoz, donde se presentaron

artistas de la vanguardia post dictadura, diecisiete artistas con obras experimentales que conjugaban culturas y visiones de Chile, al estilo de Beuys, con elementos diversos

En junio del año 1992 se presentó en el Museo de Arte Contemporáneo *La Mirada Oculta*, también curada por Ernesto Muñoz, una exposición que causó revuelo por su contenido y vanguardismo para la época. Participaron 17 artistas de diferentes tendencias, con una acción de referencia: *Las Dos Fridas*. Será en esta muestra donde se muestra la presencia del maestro Beuys y su influencia, tanto en el contenido como en los elementos de que se valieron los artistas en sus obras.

Su reconocimiento definitivo de parte del público y en especial del mundo del arte, fueron diversas exposiciones de Beuys en el Museo de Arte Contemporáneo en los años 1993 y 2014, y en el Museo de Artes Visuales en 2016. En todas ellas se hace una presentación de sus obras y un relato de los diferentes hitos que presentó su vida y su discurso sobre aspectos sociales y políticos.

Se puede entonces afirmar, que el arte en Chile tiene dos épocas: el arte antes de Beuys y el arte después de Beuys.

Ernesto Muñoz
Presidente
Asociación Internacional de Críticos de Arte-AICA
Capítulo chileno

La presencia de Joseph Beuys en el arte chileno, es un suceso de importancia dada la influencia de su pensamiento en el trabajo de los artistas nacionales durante más de cuarenta años. Los creadores en este país han realizado obras de relevancia siguiendo la frase insigne " *Todo hombre es un artista* " Beuys. Así la Galería Isabel Aninat este 12 mayo de 2021, se dispone a recibir la obra de siete artistas chilenos, que nos envuelven en sus búsquedas en *Taller de Plástica social* para celebrar el centenario de Joseph Beuys en Chile.

*Rodrigo Bruna / Amelia Errázuriz / Mario Lagos / Neto_Ricardo Lagos / Paz Lira /
Karen Lüderitz / Carolina Oltra*

Ernesto Muñoz,
Presidente
Asociación Internacional de Críticos de Arte-AICA
Capítulo chileno

Mas información:

Galería Isabel Aninat. Alonso de Cordova 4355, Vitacura. Santiago Chile Telefono : +56 2 2481 9870

Instagram [@beuys_tps2021chile](https://www.instagram.com/beuys_tps2021chile)



RODRIGO BRUNA



Pera (Serie Reconstrucciones Frutales), Fotografía digital, impresión Lambda, 162 x 122 cm. Año: 2008



Limón IV (Serie Reconstrucciones Frutales), Fotografía digital, impresión Lambda, 162 x 122 cm. Año: 2008

Joseph Beuys marca un hito en el desarrollo del arte contemporáneo y una referencia para el trabajo de muchos artistas. Mi vínculo con su obra nace de mis estudios en la Staatliche Kunstakademie Düsseldorf, lugar donde su legado aún se hace patente. Bajo este contexto que me encuentro con su pensamiento y con una obra que pone de relieve la reconstrucción de la memoria histórica. En atención a este punto es importante constatar que el trabajo de Beuys surge en un escenario de reconstrucción donde la tradición de la vanguardia había sido sepultada y el olvido regía la sociedad de postguerra alemana. Un olvido que surgió como una posibilidad de sobrellevar el dolor del genocidio. Es a partir de este interés por el proceso de reconstrucción histórica que me vinculo a su obra y pensamiento. Vínculo que me permite pensar mi obra desde una posición donde el gesto reconstructivo se transforma en una posibilidad para aquellos cuerpos y relatos olvidados.

AMELIA ERRAZURIZ



todo hombre es un artista

Joseph Beuys, nos ha recordado que todos podemos ser artistas por medio de una acción. Su cuestionamiento al arte no fue una restricción o una manera de trivializarlo, al contrario, fue una manera de abrirlo a todas las actividades que nuestra vida.

Conceptos como: Arte es vida/ Arte es un juego/ Arte es más que un resultado/ Arte tiene una importancia social

Son estos principios los que yo recojo para su aniversario número 100.

Mi obra es un reconocimiento a lo que llamó "plástica social" al invitarnos a ser parte del mundo del arte aún para aquellas profesiones que no son consideradas como tal y están alejadas de la visualidad aportando su visión para un trabajo en comunidad. Lo ideal y lo real representado en esta ropa de trabajo, marcan una convergencia dentro de esta Plástica Social reafirmando que todo por lo tanto, es arte. Mi interés es que se enriquezca este concepto y aunando las diferentes posturas y como creadores de futuro, logremos un mundo mejor, algo que está alejado hoy producto de una constante polarización y crisis, ya sean políticas, religiosas, de corrupciones y hoy además, la pandemia.

El hombre debe estar y estará siempre inserto en su Concepto Ampliado del Arte, tan elocuentemente explicado y divulgado por Joseph Beuys.

MARIO LAGOS



Título: 100 metros de Pintura

Descripción : Instalación realizada en el campo en Chada, Paine en enero de 2021, donde se pusieron 129 pinturas de 77x55 cm sobre el surco del arado.. Se realizó una fotografía única firmada de esta instalación de 105 x 85 cm.

La influencia es fundamental en Beuys en especial en la transformación de las sustancias en la idea del calor, como un proceso de plástica y escultura donde trabajo estos procesos de transformación en la materia. La unión del mundo espiritual, vegetal y animal que hablaba Beuys en que hay un todo que él denominó e "el carácter Cálido". La idea de la Plástica social que me fundamentó a fundar en Berlín junto a otros artistas el *Taller de Plástica Social* el año 1988 para traerlo a Chile en 1990. La no separación de arte, vida y sociedad. La idea de Beuys de la tripartición del organismo social. Su idea de la Escultura Social que hacemos entre todos.

También pienso en concepto de arte ampliado que en mi obra parte de la elaboración de Libros de artista, Pintura y el desarrollo del Taller de Plástica social aquí en Chada, Paine donde actualmente se desarrollan muchas de estas ideas desde la periferia aspecto que Beuys resalto mucho salir de los centros hegemónicos del arte.

NETO RICARDO LAGOS



INDEX , Impresión dactilar con carboncillo, Dimensiones: Variables. 2021

NETO RICARDO LAGOS

Conocí la obra de Joseph Beuys en mi adolescencia escolar. Su nombre y la fotografía de la acción "Me Gusta América y América le gusto yo", se traficaba como la marihuana, de mano en mano y a rumores. Era "El loco que se había encerrado con un Coyote" por varios días. La imagen era decisiva, era una apuesta total, una alquimia bruta, una invitación a lanzarse a la deriva y sin timón por territorios oscuros y prohibidos, como los libros chinos y las plantas sagradas de América. No teníamos muy claro con quienes compartíamos esa afición secreta por el arte en los pasillos extraescolares, si don Joseph era hippie o punki, ese asunto no nos quedaba claro, su filiación con la contra cultura era ambigua, pero el mito del hombre que abrazaba el coyote, nos permitía poner la imaginación en los 15.000 metros de altura.

Luego llego la escuela de artes, llego la canonización de Beuys, el asunto de la performance, la escultura social, los cambios radicales de los 70, el arte conceptual, la enciclopedia de manual que debemos responder quienes pasamos por las aulas universitarias. Pero el efecto de sugestión se repetía, en los bares, en las pausas del taller, en las caminatas de madrugada por Santiago; siempre estaba ahí Joseph Beuys, ¿era verdad que había sobrevivido al accidente aéreo gracias a los tártaros? ¿era cierto que lo habían envuelto en miel y fieltro? El debate se encendía cuando alguno proponía que daba lo mismo, porque los mitos se pegan al cuerpo como la cera de abeja, se vuelven parte de la percepción del mundo y ya no podemos desterrarlos de nosotros mismos.

Uno egresa del útero universitario y se encuentra en el descampado, la cesantía y la amargura acechan, la fiesta se termina y comienzan las exposiciones, los viajes, los catálogos, las lecturas y ahí aparece de nuevo el alemán, "todo ser humano es un artista", su máxima se comienza a volver una realidad palpable y no precisamente en los grandes eventos del arte, si no en el transporte público, en los rayados de las calles, en los vendedores ambulantes y los vecinos del barrio.

La obra de Joseph Beuys ha influido en mi trabajo, primero como una apuesta radical para con la vida, en este punto no es el único artista, ser artista es bajar al infierno y volver con algo. Como todo artista formado en el siglo XXI, su ascendente esta asociado con los gestos, entender que el arte implica poner el cuerpo y la experiencia, antes que la representación. Finalmente creo que el mayor influjo que ha tenido Beuys en mi obra, ha sido despertar la conciencia hacia una actitud humanista o piadosa si se quiere, a entender que la creatividad no es un don o un logro, es un fenómeno característico de lo vivo y alimentarla, puede ser quizás una de las pocas herramientas que tenemos, para sobrevivir a este siglo donde el agua escasea y la peste abunda.

PAZ LIRA



Hay una frase del historiador John Berger, que dice: "La memoria implica en cierto modo un acto de redención; lo que se recuerda ha sido salvado de la nada". La cito debido a que la primera vez que me interesé por la obra de Joseph Beuys –artista alemán de pos guerra– fue precisamente en el uso que él dio a ciertos materiales emblemáticos en su cuerpo de obra, tales como: fieltro, grasa, miel y cobre. Estos han sido esenciales para mi trabajo como artista, pero no simplemente desde el punto de vista plástico, sino más bien respecto a como la memoria personal se entrelaza a ellos. Por ejemplo, al observar algunas instalaciones de J. Beuys, el fieltro pareciera ocupar un rol preponderante en la hechura de la obra misma. Para mí, este material inmediatamente me transporta a la infancia temprana; cuando con apenas dos años, la casa en que vivía junto a mi familia se comienza a incendiar producto de la inflamación de una estufa, la que mi madre logró apagar precisamente con una manta de este material, ante el horror mío y de mis tres hermanos. Sin tratar de homologar este hecho traumático de mi infancia al mítico accidente de Joseph Beuys en los bosques de Crimea, considero que, desde el inicio de mi obra, la necesidad de dar sentido y hacer sensible desde el arte, a partir de cómo uso los materiales, se ha convertido en una condición irrenunciable para observar mi trabajo visual. Por lo mismo, más que una influencia de J. Beuys en su modo de hacer arte, considero que su obra ha guiado mis pasos, respecto a esa memoria que deseo rescatar de cada material usado para mis pinturas, instalaciones y obra gráfica. Al pensar en la serie de piezas que he realizado para esta muestra, no dejé de pensar que ellas han sido el fruto del siguiente cuestionamiento; ¿Cómo ofrecer una mirada a lo cotidiano, como reflejo de la memoria e historia? Debido a que cada una de las piezas han sido pensadas desde la intimidad del taller en tiempos de pandemia, pero al mismo tiempo, desde una mirada en donde el trabajo con los materiales, adquiere un carácter ceremonial donde las partes al hacerse un todo, participan de una transformación, cuya huella es perceptible en los cromatismos y texturas que se desprenden. Por tal motivo, la serie de once objetos elaborados con cera de abeja, miel, fieltro, vidrios y lacre rojo; a mi modo de ver, son una suerte "cajas" o recipientes de forma rectangular, las que bien podrían ser asociadas a la noción de cofres o ataúdes por el carácter formal de su construcción. Pero también, porque han sido realizadas con la materia residual producto de su transformación ante el fuego. Sin embargo, no puedo dejar de pensar que la inspiración inicial de ello ha sido tratar de exponer la imagen de Cristo en la cruz, como una manera no sólo de vincular la obra de Joseph Beuys a la de su maestro Edwald Mataré ¹, sino que a mis propias fascinaciones en torno a la imagen del torso como un reflejo del "Cristo Doliente". En ese orden de ideas, al observar algunas de estas obras, se percibe el delineamiento de un torso, el cual ha sido delimitado por el fuego como agente transformador de la materia. Asunto que me lleva a pensar en esa necesidad de laborar con materias orgánicas, para meditar en cómo los diversos procesos de acción sobre estas, puede transformarlas al punto de dar vida a una imagen tan compleja para la cultura occidental como la de Cristo.

Notas: 1. Para una mejor idea de lo que sostengo, véase "Una charla de Joseph Beuys con Friedhelm Mennekes" en Entorno a la muerte de Joseph Beuys, necrologías, ensayos, discursos. Inter. Naciones. Bonn. 1986 págs 28 a 35.



EL COLOR DE LAS COSAS / JOSEPH BEUYS. El pensamiento de Joseph Beuys y su concepto de Arte Ampliado abrieron un horizonte a la creatividad. El pensamiento de Beuys es también su obra; la sociedad en su conjunto y el ser humano individual son obras de arte. El arte, la creatividad debe ser despertada, alentada " cada hombre es un artista" para que cada uno a través del arte pueda alcanzar la libertad.

Me interesa especialmente su búsqueda del color para provocar, un mundo claro y luminoso, en ciertas condiciones un mundo espiritual, suprasensible y transformar la conciencia del espectador para activar la realidad y el pensamiento.

Como un alquimista que con sus transformaciones de las materias busca el otro lado artístico de las cosas

Suaves transparencias con compuestos derivados del hierro representan la sangre, fluido energético y vital, sangre derramada como símbolo de sacrificio, muerte y resurrección.

Densos marrones/pardo/rojizos como una sustancia escultórica para representar la tierra, la materia de la cruz.



Red_es (Serie Lost Paradise) Acción performance, Fotografía digital, impresión Lambda Creditos : registro Aéreo
dron Rogerio Assis (Residencia Labverde, Manaos) Medidas variables. 2018

SERIE LOST PARADISE, AMAZONAS 2018. Al concebir el trabajo realizado para centenario de J.Beuy's, me conecto con el siguiente cuestionamiento ¿Cómo ofrecer una mirada actual social no antropocentrista, ya tantas veces visto, respecto a los dominios del hombre, y cambiar nuestra percepción del mundo vegetal ?

El proyecto LOST se realizó trabajo de campo en agosto del 2018 en reserva ecológica y Negro, Manaus, Amazonas Brasileiro. Este proyecto curatorial se presenta a partir de notas de campo, en que la ecología y sustentabilidad son una necesidad real indefectible.

Este adquiere un carácter ceremonial en el marco de cómo los actores participan de una transformación, cuya huella es vivencial, una *acción poética en el mundo vegetal*. En esta se emplea el ejercicio performativo a modo de ritual y medición corporal de la naturaleza. Ejercicio que compone en crear una red con hilo rojo a través de los participantes en el Río ubicado en zona del Amazonas. Con esto, busca evocar emociones profundas respecto de la creación estética y extender el sentido de la conciencia colectiva y la aceptación de la impermanencia de la memoria, necesidad de retener y amarrar lo efímero en el mundo de hoy, a la vez recrear las conexiones vinculantes sociales. *Para Beuy's, "todo ser humano es un artista, y cada acción, una obra de arte"*