

Juan Pablo Venegas Inostroza/Obras

De Juan para San Juan.

Manchas de té sobre servilletas. 220cm x 154cm. 2007.

Obra modular compuesta por servilletas teñidas con té. Cada servilleta es plegada de forma diferente, sumergiendo sólo uno de sus vértices en la infusión, a condición de agotar el universo de patrones, posibles y distintos, resultantes del sistema propuesto. Por cierto, la obra contempla, en este caso, una colección acotada a setenta muestras de una cantidad total, a la fecha, desconocida.

Como referente consideré la costumbre, en víspera de la noche de San Juan, de sumergir la punta de una servilleta en té, con el propósito de su posterior interpretación como un diseño o pronóstico del año.

A partir de esa premisa, sometí dicha práctica a un sistema de carácter matemático, científico si se quiere, para la obtención de tantos patrones como pliegues y esquinas, distintas para cada servilleta, se sumerjan.

A nivel poético me interesaba la superposición de dos sistemas de pensamiento a todas vistas antagónicas. A saber, el pensamiento mágico-folclórico y el pensamiento matemático científico, de los cuales surge esta obra, como una tercera entidad posible.

Lo que está en juego es la posibilidad de elaborar una obra a partir de premisas o condiciones, digamos instrucciones, desde las que la obra resultante es consecuencia de la obediencia rigurosa a estas. Así, la acción pedestre de sumergir servilletas en té se transforma, mediante la ejecución de instrucciones precisas, en un ejercicio que hace visible también, el sistema de su elaboración.

Otro/minuto/perdido.

Reloj intervenido. 8cm x 8cm x 3,5cm. 2008.

Se trata de un reloj despertador intervenido, al cual se le han reemplazado sus manecillas por un disco con una ranura. La superficie del reloj, donde habitualmente se encuentran los números, es ocupada por una superficie totalmente blanca salvo por tres palabras que se descubren sucesivamente: otro/minuto/perdido.

Al estar incluida la frase en un reloj y tener una escala que posibilita una relación íntima con la obra, la frase otro minuto perdido es un secreto develado a nivel de susurro, que entendida como sentencia ontológica, se transforma en escepticismo de la obra ante sí, declarando ser una pérdida de tiempo, o también, puede entenderse como una sentencia hacia el territorio más allá del reloj, declarándolo una sin sentido.

El momento en el cual vemos la obra incide en su posible interpretación, pues la frase, otro minuto perdido, puede ser la sentencia inaugural de un minuto perdido, así como la conclusión a un minuto en espera de la frase, que se mantiene oculta durante 57 segundos. El ocultamiento de la frase genera un retraso en la lectura, tanto a nivel visual como a nivel de comprensión, así como da pie a la posibilidad de que el espectador jamás la conozca, quedando en estado latente su sentido, en cuyo caso, hemos perdido el minuto de saber que hemos perdido un minuto o la obra se dice para sí, que su presencia ha sido en vano.

Aquí no hay.

Incisiones sobre papel. 25cm x 29,5cm. 2008.

Marco fotográfico de 25cm x 29,5cm. En su interior, un texto encabezado por la frase Aquí no hay: seguida de una larga enumeración de estructuras anatómicas de ojo y cerebro para terminar con el siguiente texto al pie de página:

Sr. Espectador: Pudiera ser que su presencia invalide la premisa esbozada al principio de este texto. En tal circunstancia haga caso omiso a la palabra no. Atte. Juan Pablo Venegas.

El texto fue traspasado a la hoja mediante perforaciones, lo que hace posible su lectura solamente por la acción de un foco de luz direccionado.

Se trata de un ejercicio tautológico en varios niveles. El primero, uno en que la obra se define a sí misma por la ausencia de ojo y cerebro, pero con una cláusula al cierre que compromete al espectador, quien, mediante su presencia, revierte la sentencia al modificar la primera frase a un Aquí hay, redefiniendo una nueva entidad compuesta de obra más espectador.

A nivel formal, la elección de un texto escrito mediante incisiones en el papel, cumple con despojarlo de nitidez comprometiendo al máximo la capacidad del espectador para leerlo y, en consecuencia, comprenderlo, precisamente las dos acciones contenidas implícitamente en la descripción del texto sobre estructuras anatómicas de ojo (ver) y cerebro (comprender).

En suma, se trata de una obra, cuyo contenido, es el acto de ver-comprender y cómo, esta acción, que relaciona al observador y lo observado, modifica a éste último.

Aquí no hay:

Córnea, cámara anterior, iris, cámara posterior, pupila, cristalino, ligamento de suspensión de la lente, cuerpo y músculos ciliares, ganglio ciliar, músculo oblicuo inferior, músculo recto inferior, músculo recto medio, músculo recto lateral, músculo oblicuo superior, músculo recto superior, músculo elevador de los párpados superiores, canal hialoideo, retina, coroides, esclerótica, cuerpo vítreo, fovea, punto ciego, vasos sanguíneos, nervio óptico, tracto óptico, fimbriadel hipocampo, plexo coroideo del ventrículo lateral, lóbulo temporal, ventrículo lateral, asa y fascículo pedunculares, núcleo lenticular, surco lateral derecho, claustró, capsula eterna, adhesión intertalámica, cuerpo del núcleo caudado, vena talamoestriada superior, septo pelúcido, radiación del cuerpo calloso, núcleo del cuerpo mamilar medio y lateral, circunvolución parahipocámpal o del hipocampo, III ventrículo, fascículo amilotalámico, pie del hipocampo, globo pálido lateral, lamina medular media, globo pálido medio, putamen, surco lateral izquierdo, capsula interna, plexo coroideo del III ventrículo, plexo coroideo del ventrículo lateral, cuerpo de fórnix, fisura longitudinal del cerebro

Sr. Espectador: Pudiera ser que su presencia invalide la premisa esbozada al principio de este texto. En tal circunstancia haga caso omiso a la palabra no.

Atte. Juan Pablo Venegas

Esto.

Texto sobre cinta de papel. 5,7m x 1cm. 2008.

39 secciones de papel pegados entre sí, constituyendo una cinta de 5,7m de largo por 1cm de ancho, adosada a dos muros enfrentados. En la cinta, una enumeración. El texto que abarca toda su longitud, intenta definir lo que finalmente es o puede ser la obra.

Se inaugura con las siguientes palabras Esto, una guirnalda, un puente colgante, una carretera sin retorno, prosigue así el texto abundando en esta suerte de definiciones de sí, concluyendo con lo siguiente: ejercicio físico, un derecho, un deber, Etc. O no.

Me parece clave el rol de la palabra inaugural (Esto), pues se trata de un pronombre indefinido, cuya función en el lenguaje, es la de sustituir un sustantivo sin entregar mayor información de éste, distinto a las siguientes entidades contenidas a la enumeración como, por ejemplo, una guirnalda, en donde, a través de ella, comparece ante nosotros la imagen (guirnalda) que se superpone, de alguna manera, a la obra.

En cada enumeración parece ir redefiniéndose lo que vemos, para concluir con Etc. O no, donde Etc. contiene una potencial enumeración infinita y O no la posibilidad, dada por la O, de desdecirse de todo lo anterior dada por el no.

A fin de cuentas se trata de un ejercicio que explora la relación entre texto y obra, donde ésta última, es el sustrato en entredicho, interpelado por el primero, modificando cada vez nuestra aproximación a la realidad última de la obra.

Esto, una guirnalda, un puente colgante, una carretera sin retorno, el vector tiempo, una cuerda floja, el tendido eléctrico de un libro, un cordón de zapatilla (de al menos un escritor), un elástico vencido, uno o más árboles muertos, la línea de teléfono entre un muro y otro, comida Italiana, un balancín sin eje, una metáfora imprecisa, la raíz de la línea del Ecuador, hilo de pescar, una venda, una broma de mal gusto, el tendadero de su abuela, la cinta presidencial, una viga estructural aunque usted no lo crea, el apéndice de un volantín, una lombriz solitaria, tinta sobre papel, una obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, la cola de un ratón de cola larga, el cordón umbilical del diario la cuarta, una línea de tiempo, un hilo de tungsteno, una proposición indecorosa, la función de la curva en el eje cartesiano, una sonrisa leve, un arco (y la flecha?), un limbo, la ruta de migración de las ideas, hormigas sobre una rama, un juego de dominó aun inconcluso, técnica sobre soporte, la línea de la vida, el eje de simetría de la vía Láctea, indicios de un caracol, una venganza, la cuerda de una guitarra, propaganda política, un telegrama para usted, la trayectoria de una bala, la cinta de un cassette, palabras atravesando un lugar común, tejido conectivo, una pregunta, humo de incienso, un ejercicio retórico, un experimento cognoscitivo, un paso de cebra, figura y fondo, una trampa al ojo, la línea de fuga, el punto del horizonte, la rienda del espacio, una línea de expresión, máximo un error, TV cable, una arteria importante, una vena por cortar, la línea del tren, la estela de un avión, tira y afloje, un surco de cosecha, el margen de error del límite entre Providencia y Ñuñoa, la línea de la discordia, un refrán criollo, la distancia entre aquí y allá, una serpiente desconocida, una sutura, un canal de la mancha, una obra bicentenario, parte fundamental de una cancha de rayuela, la meta de una carrera, el hilo de conversación, inadecuado papel higiénico, el contorno exacto de lo que está

sobre y bajo esto, una cinta de Moebius extendida, la maqueta del puente de Chacao, una tela de araña, otra metáfora, miel sobre hojuelas, una cuerda bucal, el hilo de baba al tomar agua en el dentista, la entrega N°4, el cuento del tío, cinta de regalo, un cinturón del aire, la representación gráfica del modelo de la teoría de la comunicación, un mensaje en braille incompleto, papel pegado con cola fría, imágenes de alto contraste, un pentagrama imperfecto, el fruto prohibido, línea continua -prohibido adelantar-, la ruta de la ceda, el río Nilo sin agua, una violación a la privacidad, un marca página, la órbita de un cometa que amenaza nuestras vidas, tiempo y espacio, el nivel del mar para el año 2012, el skyline de lo que usted estime conveniente, cicatrices sobre piel blanca, una zancadilla, una pestaña -pida un deseo-, cinta de enmascarar, una explicación, un rayo de Sol L., ensayo y error, una fila de lunares, una caricatura de la geografía de Chile, una película sin acción, el máximo común divisor, una carta deshilachada, un gesto de unidad, la irrupción de un secreto, un cardiograma poco alentador, cortar y pegar, una liana para "Tarzán el rey de los monos", una cuerda de remolque para el ojo, una sinapsis, una enredadera, un camino que no llega a Roma, la paloma de la paz reciclada, el arco del triunfo, el mensaje de una galleta de la suerte de dimensiones considerables, conceptos afines, más de siete metros "planos", la letra chica de un contrato, la nueva constitución de un país aun no fundado, el obituario intervenido, lo que uno ve al leer en las proximidades de un agujero negro supermasivo, un línea de producción, un negativo de las cosas, una aproximación romántica a la realidad, SANGRESUDORYLAGRIMAS, el todo por la parte, un mal resumen del diccionario, la línea 0 del metro, una especulación formal, una especulación conceptual, un acto reflejo, ejercicio físico, un derecho, un deber, Etc. O no

Cien fotografías.

Impresión digital sobre papel fotográfico. Dimensiones variables. 2010.

Obra compuesta por cien textos impresos en papel fotográfico de 15cm x 10cm.

Con el propósito de conjugar dos modos de representación de naturaleza problemática en su relación; A saber, la imagen por una parte y el texto por otra; hice ingresar al formato fotográfico, terreno normalmente de pertinencia de la imagen, textos que van desde la narrativa hasta la poesía concreta.

Lo que está en juego en este cruce son dos modos de representación de la realidad, dos modos de pensarla y entenderla. En torno al transitar del ojo por la superficie de la imagen, existen diversas ideas y ensayos donde, el único consenso, parece ser, la inexistencia de un modo unívoco en su forma y dirección. En contraposición, el texto, tiene como condición la linealidad de su lectura, normada por la semántica, donde el ejemplo paradigmático de esto es el libro. En él, en general, la lectura ocurre de izquierda a derecha, de arriba abajo y desde su primera página hasta la última.

Mediante la disposición en el muro de las fotografías intenté que, el lector-espectador, construyera a partir de los textos su propio relato según el orden y/o la cantidad de fotografías leídas. Por cierto me parecen interesantes las dos direcciones del desplazamiento que efectúa la obra. Una desde el texto, particularmente desde el libro, hacia el terreno de las artes visuales, y la otra posible dirección desde la imagen hacia la textualidad.

Ts'ui Pên.

Carbón sobre papel. 65cm x 55cm. 2011.

- Cada línea mide 0,5 cm.
- De cada línea se proyectan dos líneas.
- Ninguna línea se superpone a otra línea.
- Se construye el dibujo de izquierda a derecha.
- El dibujo concluye cuando una línea rebase alguno de los margin del formato.

Siguiendo estas reglas, diseñé un primer dibujo en Adobe Illustrator. Lo imprimí. A partir de esa impresión, mediante cinco perforaciones a lo largo de cada trazo, elaboré una matriz. Traspasé el patrón sobre otro papel, frotando un saco de carbón sobre la matriz. El resultado es un dibujo que corresponde al diseñado inicial en Illustrator, pero traducido a una nueva trama a base de puntos.

A nivel de los procedimientos implicados, pensaba en el cruce entre la tecnología, industrial, digital, controlada y contemporánea en contraposición al trabajo manual, análogo, inevitablemente gestual, cuyo referente se encuentra en el traspaso del dibujo al muro por los artistas renacentistas.

A nivel poético pensaba en el cuento de Borges el jardín de los senderos que se bifurcan en donde el protagonista se refiere a un laberinto mítico en el que cada sendero se bifurca en dos idénticos. Éste, especula, se extendería por zonas bastas. Según se adentra en divagaciones, considera que debiera extenderse por la faz de la tierra, abarcando reinos completos. Más adelante en el relato, le es revelado, que este laberinto, en realidad, se trataría de uno no en el espacio sino en el tiempo: "una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos"¹.

Árbol Binario.

Video Animación. 14'12". 2011.
<https://vimeo.com/34517302>

Video animación de carácter fractal, desarrollada mediante lenguaje de programación. Así como en la obra de Juan para San Juan esta obra resulta de la ejecución rigurosa de instrucciones que esta vez han sido delegadas a un computador.

Me interesaba, particularmente, las consecuencias en la imagen final, de la variación paulatina del ángulo de apertura de los trazos divergentes. Para explorar estas infinitas variaciones, me pareció pertinente realizar una animación que mostrara, cuadro a cuadro, las formas resultantes.

La duración del video es un elemento a considerar. La cadencia en el ritmo, así como el letargo producido por la variación mínima entre los cuadros, resulta en un video de 14 minutos que invitan al espectador a presenciar una imagen que se despliega casi hipnóticamente.

Las formas que va adquiriendo la composición de líneas, van desde las más orgánicas hacia unas más rígidas y rectas. Así la imagen, su contorno, comienza como una línea en transición por las figuras básicas; círculo, cuadrado, triángulo; pasando por todas las figuras intermedias, hasta terminar nuevamente como una línea.

Pre-post.

Óleo sobre tela e impresión fotográfica sobre pendones de pvc. 16,6m x 1,8m. 2012

La hipótesis del trabajo es que, a raíz del abrupto cambio impuesto al modelo de desarrollo económico chileno, a saber, el vuelco producido desde una economía de carácter local, artesanal y preindustrial a una insipiente y predominante economía globalizada postindustrial, resultan en un conflicto de paradigmas sociales sin mediación histórica y política posible, como pudiera haber sido una economía industrial modernizadora como eje articulador entre las dinámicas pré y postindustriales.

De ahí la justificación de trabajar con imágenes panorámicas tomadas en las inmediaciones de las canteras de Colina, ya que me resulta un lugar paradigmático de esta incomunicación. En donde, por una parte, tenemos las canteras -explotadas desde finales del siglo XIX- que han conformado una población fuertemente arraigada en la tradición familiar asociada a las faenas de extracción y producción artesanal del trabajo con la piedra, pertenecientes a una lógica preindustrial; por la otra, una fuerte presión de especulación económica inmobiliaria, asociada a un alza del precio del terreno tras la reciente migración de la clase acomodada al sector de Chicureo, representante del modelo postindustrial asociado al modelo económico neoliberal, impuesto en la dictadura, encarnado en los condominio "La Reserva" y "El Humbral", situado -a través de irregularidades legales- al interior del terreno histórico oficialmente propiedad de la cooperativa de los canteros de colina desde el año 1972. Así, vemos conviviendo a escasos metros ambos modelos materializados en el territorio a través de los ocupantes-residentes, que les dan forma a través de su ocupación y uso.