

ISABEL CAUAS

A PLIEGO COMPLETO

ISABEL CAUAS - MAGDALENA LUDWIG - ANTONIA TÉLLEZ - CARMEN VALBUENA

ABRIL - MAYO 2012

SALA CHILE • MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES • SANTIAGO - CHILE

A PLIEGO COMPLETO

Cuatro artistas grabadoras integrantes del Taller 99 exponen sus trabajos más recientes en el Museo Nacional de Bellas Artes. Ellas son: Isabel Cauas, Magdalena Ludwig, Antonia Téllez y Carmen Valbuena.

Recordemos que el Taller 99 se fundó en el año 1956 por Nemesio Antúnez y su primera sede fue en la calle Guardia Vieja N° 99. Dos años después se trasladó a la Casa Central de la Universidad Católica; en 1962, al Campus El Comendador de la misma institución universitaria. En 1985 al barrio Bellavista en la denominada Casa Larga, fundada por Carmen Waugh. Posteriormente se muda a la calle Melchor Concha del mismo barrio. Hoy su sede está en calle Zañartu N° 1016, en un espléndido espacio, amplio y luminoso, que acoge a antiguos y nuevos integrantes, además de personas que se interesan por conocer y practicar los procesos técnicos del grabado.

No es frecuente encontrar un lugar que reúna colectivamente a un grupo de artistas cuyo objetivo es la práctica de esta disciplina. En general, se caracterizan por trabajar en solitario, en completa intimidad. La importancia del Taller 99, radica en su sentido colectivo; en el encuentro entre los que más saben y enseñan a los de menor experiencia. Incluso los primeros enriquecen sus propios procesos con el intercambio que ofrece la camaradería, pero sin interferir el impulso creador que deriva de la personal visión y acción de cada artista.

Las cuatro expositoras han compartido este objetivo y han decidido, por segunda vez, reunirse en una exposición colectiva. Antes lo habían hecho en el Instituto Cultural de Las Condes en 2008, en torno a una temática común: los cuatro elementos primordiales. Hoy es sólo la dimensión del soporte, es decir, a pliego completo (0.76 x 112 cms.) sobre el cual imprimir las imágenes.

Esta elección supone un desafío porque no es lo mismo trabajar con formatos de menor superficie: la manualidad cambia, el gesto sobre la matriz se amplía, la mancha gráfica se extiende, las líneas se prolongan.

ISABEL CAUAS acelera el gesto manual con el buril para enfatizar tramas lineales que se aproximan al dibujo para construir sus paisajes, en donde el árbol es protagonista. Esta rapidez gestual en la organización lineal por sobre el efecto manchístico, tiene como resultado la configuración de paisajes más bien insinuados, “sin terminar” dirían los partidarios del tema “bien hecho”

Lo que hace Isabel es escabullirse del modelo real para externalizar vivencias que dan salida a las pulsiones del yo, mediante gestos rápidos, a veces, vertiginosos, con el buril.

¿Son paisajes en formación, germinales, aún inacabados, a la espera de su esplendor que, quizás, nunca llegará? ¿O es el agotamiento de la naturaleza, que surge desde una mirada crítica sobre la desolación a la que ha llegado por la intervención humana?

MAGDALENA LUDWIG es la única de las cuatro expositoras que, en esta oportunidad, trabaja el grabado en color para extenderlo en planos cromáticos bañados por la luz. Estos se aproximan a una estructura paisajista, en donde se impone la inmensidad espacial, a medio camino entre la abstracción y la figuración.

La concepción de sus grabados al estar orientados por la estabilidad de las formas y por un foco de luz parejo en toda la extensión de la superficie, invita a una contemplación serena, a una meditación calmada, a una reflexión pausada.

ANTONIA TÉLLEZ concentra su mirada sobre objetos cotidianos que no han estado ausentes en la historia del arte. Los famosos bodegones españoles o las naturalezas muertas holandesas, son ejemplos de esta atracción que han sentido los artistas por los objetos inmóviles o las cosas inanimadas que nos rodean, con los cuales convivimos durante toda la vida.

Por cierto que Antonia no tiene ni el enfoque ni la concepción de esos antiguos maestros. Sólo destacar la vigencia de aquellas temáticas, pero desde la contemporaneidad. Toda su atención está puesta en los recursos gráficos del grabado, desde el achurado hasta la mancha, sin ninguna pretensión narrativa, alegórica o ilustrativa. Trabaja la matriz con extremo rigor, definiendo con exactitud cada silla en su individualidad. En su propuesta, las sillas y la única mesa del conjunto comparten un espacio común: en dos de sus obras, las sillas se ordenan en una lúdica distribución; en las otras, la presencia del mueble apenas se insinúa, para dar especial protagonismo a la extensión espacial dividida en blancos y negros.

CARMEN VALBUENA va directamente a la escritura gráfica para proponer un acentuado contraste entre blancos y negros, intensificando estos últimos, para crear una atmósfera cargada de dramatismo.

Son vivencias personales que irrumpen en la plancha de cobre, en donde en el cierre de las formas se intuye un especial estado anímico. Pareciera que la clausura es irremediable. No obstante, Carmen incorpora un conjunto de plumas que, simbólicamente, anuncian una esperanzada apertura.

En estos trabajos hay un descalce respecto a sus obras anteriores, porque ahora ingresa con fuerza su propio mundo afectivo. La intensidad de su proyección subjetiva remueve la concepción del quehacer artístico que la había orientado antes. Nunca su yo biográfico había desencadenado tanta crispación como ahora.

Milan Ivelic

GRABADOS A SANGRE

Los cuatro elementos sustanciales que dieran vida a la muestra 4/4 en 2008, hoy se reúnen nuevamente en torno a propuestas independientes de creación. Es así que los cuatro elementos naturales; agua, aire, fuego y tierra, que en su tiempo fueron la temática común vinculante de la muestra, hoy se transmutan al ámbito de la interioridad de cada una de las cuatro expositoras, estableciéndose un lugar común de complicidad experiencial que reubica la esencia del trabajo en la individualidad creativa de cada una, proporcionando a la vez, una libertad temática que no quiebra el sentido de conjunto.

No obstante lo anterior, la utilización del Grabado como medio de concebir la obra, el uso de un gran formato unificado y la participación activa en el Taller 99 como espacio sugerente de reflexión experimental y de contrapunto, contribuyen a reforzar la idea de cuerpo de la muestra.

Como resultado general se percibe esta conexión tácita y se reconocen arriesgados movimientos de desarrollo en cada una de las diferentes líneas de trabajo propuestas por cada una de las autoras.

Se puede pensar que este decidido riesgo ha sido asumido desde una condición marcada por lo femenino, donde cada una, a su manera, ha enfrentado con pasión el desafío de encarar con valentía sus más íntimas reflexiones y sentimientos pudorosos en el afán de buscar nuevas respuestas o replantearse las preguntas para acceder a un mayor entendimiento y aceptación de su mundo interior. En este ejercicio de superación del “no sé qué”, deben enfrentar los fantasmas de la inestabilidad, de la soledad y el ridículo para, en complicidad con el romanticismo, la sensualidad y la pasión, lograr una arraigada seducción que se manifieste en la aceptación indiscutida por ellas mismas y, después por los demás.

El aval que confiere una madura trayectoria en el arte y en lo femenino, les permite asumir esta muestra como una introspección a las experiencias más íntimas y ocultas, sin necesidad de tener que responder a ideas o intereses ajenos a lo primigenio. Esta postura también corre para el enfrentamiento que tienen con el grabado, donde son conocedoras y expertas y pueden conducirlo hacia límites insospechados, aun sin trasgredir ni sesgar la esencia estructural del lenguaje del grabado.

El grabado en las Bellas Artes es una disciplina que tradicionalmente propone una relación de íntima confianza entre la obra y el observador, estableciéndose a la vez, una equivalente complicidad cuando el autor concibe la obra mediante variados procedimientos indirectos. La estimulación de percepciones hápticas, la delicadeza y fragilidad del papel impreso, la distancia de un brazo en la observación, la profundidad de las tintas, los contrastes, brillos, detalles y texturas, le confieren a la obra grabada un hálito de intimidad donde no debiera interponerse ni siquiera un vidrio en su contemplación.

Sin embargo, las autoras se han propuesto llevar el formato al tamaño máximo que ofrece normalmente el mercado pero, manteniendo la acabada factura característica del grabado.

4 obras, 4 autoras:

Isabel Cauas se propone nuevos desafíos para dar continuidad a su temática del paisaje y liberar con precisión los impulsos más genuinos de su actual estado. El formato majestuoso resuelto con claridad mediante el dominio del buril y los rudimentarios sistemas de grabado directo; punta seca, ruletas y raspador que, a diferencia de los sistemas indirectos, donde el ácido permite grabar complejos y rebuscados dibujos, deja de manifiesto el estado de madurez y capacidad de síntesis en que se encuentra su propuesta formal.

Las dubitaciones no están permitidas en el arriesgado trazo del buril y, sabiendo esto, lo enfrenta con determinación y bravura pero, atenta a detenerse cuando se ha externalizado adecuadamente el movimiento interior.

Magdalena Ludwig se atreve con aguatinas de tamaño pliego y complejos calces de color. Probablemente esta guapeza se arraiga en la seguridad que le otorga su vasta experiencia anterior, en su condición de trabajadora incansable y en su incesante búsqueda interior, donde lo espiritual es relevante. Así premunida de dones y esfuerzos, toma el paisaje como una excusa para investigar en torno a las manifestaciones de la luz contenida en los elementos y su correspondencia con asociaciones espirituales. Distribuye las formas a partir de un modelo que rápidamente deja de lado para dar paso a melodías que responden a su propio flujo, creando traslúcidas superficies con sutiles veladuras que son activadas con la intervención de definidos y recortados aguafuertes.

Antonia Téllez desborda con fuerza ocultas sensualidades que probablemente han sido contenidas en trabajos de menor tamaño. En esta ocasión el gran formato le ha aportado en activar grandes masas de blanco que establecen relaciones de proporción ajustadas a la emocionalidad. El desmembramiento de sillas y mesas y la formulación de espacios irreales, nos obliga a seguir su propuesta de recorrido y caer bajo el manto de su pretensión. Sorprende el hecho que utilizando rigurosos tratamientos de aguafuerte, delimitaciones rígidas de la forma y estructuradas organizaciones composicionales, consiga transmitir con acierto valiosos aspectos de lo interno. Se podría decir que con su trabajo logra quebrar el resignado silencio que contienen los muebles tradicionales.

Carmen Valbuena se presenta llana y revisionista sin contemplaciones; siendo además pintora abandona el recurso del color y se enfrenta cara a cara a los aspectos esenciales que motivan su quehacer autoral. Así aparecen con determinación, formas definidas y grandes contrastes que reflejan su opción por equilibrar la dualidad entre la razón y la pasión. Pareciera que está lidiando una gran batalla y para ello utiliza simbólicamente a personajes mitológicos con gran fuerza expresiva que, favorecidos por el gran formato que implica manifestar el gesto a escala del brazo y por la utilización adecuada de técnicas vigorosas, no necesita recurrir a la narrativa ni a la ilustración para hacernos partícipes de su aguerrida propuesta.

Rafael Munita

Isabel Casas "navega por mares,
paisajes, arboledas; con un dibujo
muy sutil recrea "el amplio mundo"
de todos

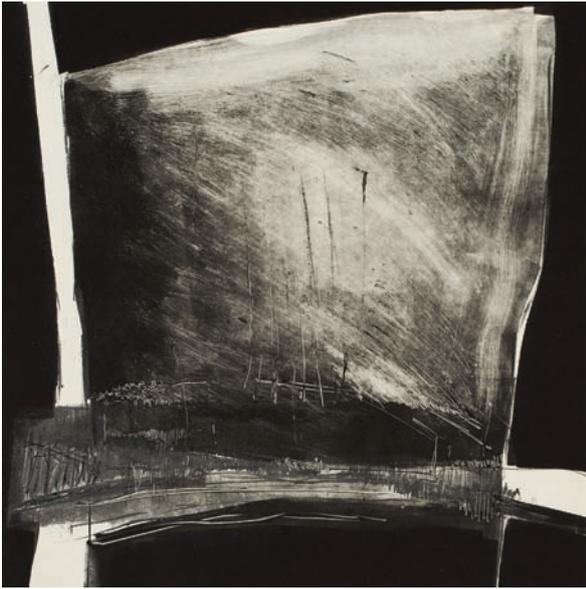
Roser Bru

ISABEL CAUAS ESTURILLO

Generación 1990

ESTUDIOS REALIZADOS

- 2009 Curso de Buril, Profesor Mauro Filipponi, Taller 99
- 2009 Taller de Litografía en Seco, Profesor Jeff Sippel, Taller 99
- 2008 Curso “Mordiente No Tóxico” Profesor Pablo Delfini, Taller 99
- 2006 Seminario Algrafía Profesor Daniel de Campos, Taller 99
- 1999 Art Studio Workshops in Perceptual Skills: Drawing on the Right Side of the Brain. University of California, Irvine Extension, USA
- 1996 Seminario - Taller de Litografía, Facultad de Artes, Universidad de Chile
- 1990-1993 Cursos y Talleres de Cerámica y Joyería, University of California San Diego, USA
- 1990 Obtiene el Título de Licenciada en Arte con Mención en Grabado
- 1984-1987 Facultad de Artes, Universidad de Chile

BECAS, PREMIOS Y PUBLICACIONES

- 2004 Adjudicación Mural ACHS, Clínica Puerto Montt
- 1996 Proyecto de Grabado financiado por el Fondo de Desarrollo de la Cultura y las Artes del Ministerio de Educación, Fondart
- 1993 Beca otorgada por The Pollock-Krasner Foundation, New York, USA
- 1990 Beca Corporación Amigos del Arte
- 1989 Mención Especial de Amigos del Arte en el Concurso de Pintura “Mujer, Sueño y Realidad”
- 1989 Beca Corporación Amigos del Arte
- 1988 Mención Honrosa en el “Concurso Nacional de Grabado Tradicional Visión de mi Tierra”.
- 1988-2008 Incluida en varias publicaciones como: Amigos del Arte, Cruz Blanca, Falabella, Universidad de Playa Ancha de Valparaíso, Asociación Chilena de Seguridad y carpetas colectivas del Taller 99

EXPOSICIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS

- 2012 “A pliego completo” Exposición de 4 grabadoras Taller 99, (Magdalena Ludwig, Antonia Téllez, Isabel Cauas y Carmen Valbuena) Museo Nacional de Bellas Artes, Sala Chile, Santiago, Chile
- 2008 “4/4” Exposición de 4 grabadoras Taller 99, (Isabel Cauas, Magdalena Ludwig, Antonia Téllez y Carmen Valbuena), Instituto Cultural de Las Condes, Santiago, Chile
- 2004 Individual en la Sala Amigos del Arte, Santiago, Chile
- 2001 Individual en la Galería de Arte Plaza Aníbal Pinto, Municipalidad de Temuco, Chile

- 1994 Individual en Galería Praxis, Santiago, Chile
1992 Individual en la Escuela Moderna, Santiago, Chile
1990 Individual en el Instituto Cultural de Providencia, Santiago, Chile
Entre los años 1978 y 2012 participa en más de sesenta exposiciones colectivas de Pintura y Grabado en Chile y en el extranjero

EXPERIENCIA DOCENTE Y PROFESIONAL

- 2010 Invitada por The Ohio Arts Foundation para participar en la Inauguración de la Exposición Colectiva del Taller 99 en el Frank Museum of Art, Westerville, visitar talleres de grabado en Cleveland, Dayton y Columbus y a un encuentro con alumnos y profesores de Otterbein College.
- 2008 Hasta la fecha: Apoyo Docente Curso Grabado I y II Universidad Andrés Bello.
- 2008 Taller de Joyería Colegio Huelquén Montessori.
- 2007 Hasta la fecha: Directiva Corporación Cultural Taller 99.
- 2007 Hasta la fecha: Enseña Litografía en el Taller 99.
- 2004-2006 Enseña en la Escuela de Diseño del Instituto Profesional DUOC-UC.
- 2004-2006 Enseña Litografía en el Taller 99.
- 2002-2003 Enseña en el programa “Art Masters” en el colegio Turtle Rock Elementary, Irvine, California, USA.
- 2002 Realiza Seminario “Conociendo el Grabado” en el Taller 99 dirigido a profesores de Enseñanza Básica y Media.
- 2001-2002 Vice-Presidenta de la Corporación Cultural Taller 99.
- 2000-2002 Enseña en la Escuela de Diseño del Instituto Profesional DUOC-UC.
- 2000-2002 Enseña Grabado en el Taller 99.
- 1996-1998 Enseña en la Facultad de Diseño y Arquitectura de la Universidad Finis Terrae.
- 1996-1998 Enseña en la Escuela de Diseño del Instituto Profesional DUOC-UC.
- 1995 Trabajo voluntario en el Museum of Contemporary Art, San Diego, USA.
- 1990-1993 Trabaja como impresora de ediciones calcográficas y profesora de grabado en “Editions B&D” Print Studio, San Diego, California, USA.
- 1988-1990 Enseña Litografía en el Taller 99.
- 1988- 1990 Enseña en la Escuela de Diseño del Instituto Profesional DUOC-UC.
- 1988 Hasta la fecha, Integrante del Taller 99.

DATOS DE LA ARTISTA

www.isabelcauas.cl

Agradecimientos

Al Museo Nacional de Bellas Artes por la invitación, en especial a Milan Ivelic en su calidad de ex director, por la oportunidad concedida para el desarrollo de este proyecto. A Roberto Farriol quien nos recibe como nuevo director; a Teresita Raffray, Ximena Frías, Paula Fiamma y a todos aquellos que participaron en la producción y gestión de esta exposición.

A Villalba Aceros por el gran apoyo entregado en la realización de esta muestra, en especial a José Luis Villalba, Daniel Cauas, Magdalena Medeiros y Berenice Villalba.

A Roser Bru, Milan Ivelic y Rafael Munita por el compromiso y cercanía que reflejan los textos que acompañan esta muestra.

A todo el Taller 99 por el apoyo, en especial a la Roser y al Rafa por sus comentarios, compañía y sus refuerzos constantes.

A Birke Diseño por el proyecto gráfico que registra esta muestra y a Anton Birke por las fotografías y la paciencia.

Finalmente a todas nuestras familias por la comprensión, especialmente a Rodrigo, Sofía, Antonia y Diego.

Santiago de Chile, abril 2012

FICHA TÉCNICA OBRAS

- Pág. 2 (Detalle) Sin título, Monotipia, 48 x 62 cms. 2009 / Imagen, Papel 56 x 76 cms.
Pág. 3 (izquierdo/superior) Sin título, Buril, 17 x 17 cms. 2010 / Imagen, Papel 38 x 28 cms.
Pág. 8 Sin título, Monotipia, 75 x 75 cms. 2008 / Imagen, Papel 76 x 112 cms.
Pág. 10 De la serie "Impulsos vertiginosos I de VII, Buril, punta seca y manera negra, 76 x 112 cms. 2011
Pág. 11 De la serie "Impulsos vertiginosos II de VII, Buril, punta seca y manera negra, 76 x 112 cms. 2011
Pág. 12 De la serie "Impulsos vertiginosos III de VII, Buril, punta seca y manera negra, 76 x 112 cms. 2012
Pág. 13 De la serie "Impulsos vertiginosos IV de VII, Buril, punta seca y manera negra, 76 x 112 cms. 2012
Pág. 14 Sin título, Monotipia, 29.5 x 29.5 cms. 2010 / Imagen, Papel 56 x 38 cms.
Composición III, Monotipia, 29.5 x 29.5 cms. 2010 / Imagen, Papel 56 x 38 cms.
Pág. 15 Sin título, Monotipia, 48 x 62 cms. 2009 / Imagen, Papel 56 x 76 cms.
Sin título, Monotipia, 30 x 45 cms. 1998 / Imagen, Papel 56 x 76 cms.
Pág. 16 "Paisaje", Aguafuerte, 49 x 49 cms. 2010 / Imagen, Papel 56 x 76 cms.
"S/T", Aguafuerte, 49 x 49 cms. 2011 / Imagen, Papel 56 x 76 cms.
"Composición II", Monotipia, 29.5 x 29.5 cms. 2010 / Imagen, Papel 56 x 38 cms.
"Composición IV", Monotipia, 29.5 x 29.5 cms. 2010 / Imagen, Papel 56 x 38 cms.

Kaller 99

dibam

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS,
ARCHIVOS Y MUSEOS

PROYECTO ACOGIDO A LA LEY DE DONACIONES CULTURALES