

Paula Subercaseaux

Exposiciones/

Ola de piedras

El peso de lo leve

Navegando Vi

De Profundis

Phyton Morphe

Memento mori

Para habitar el Caos sensible

***Ola de piedras.
Taller Bloc.
Santiago, Chile***

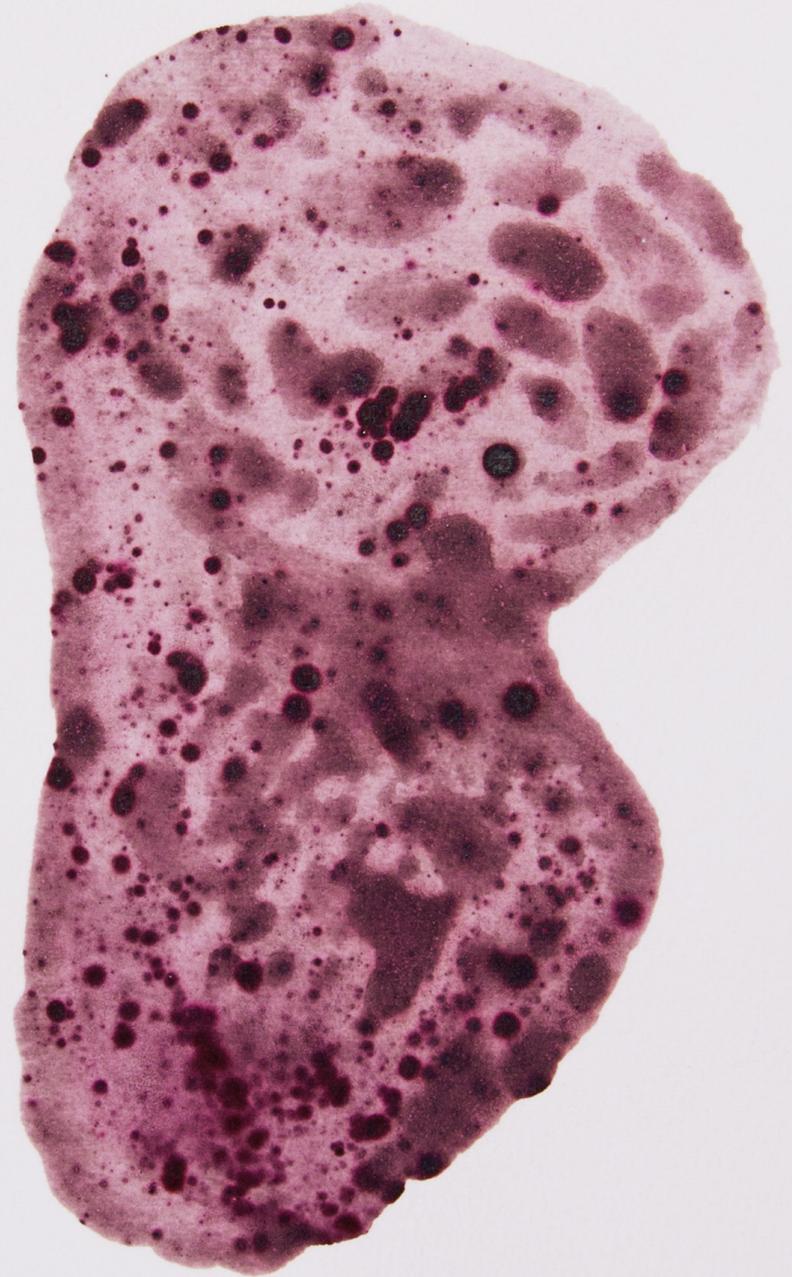
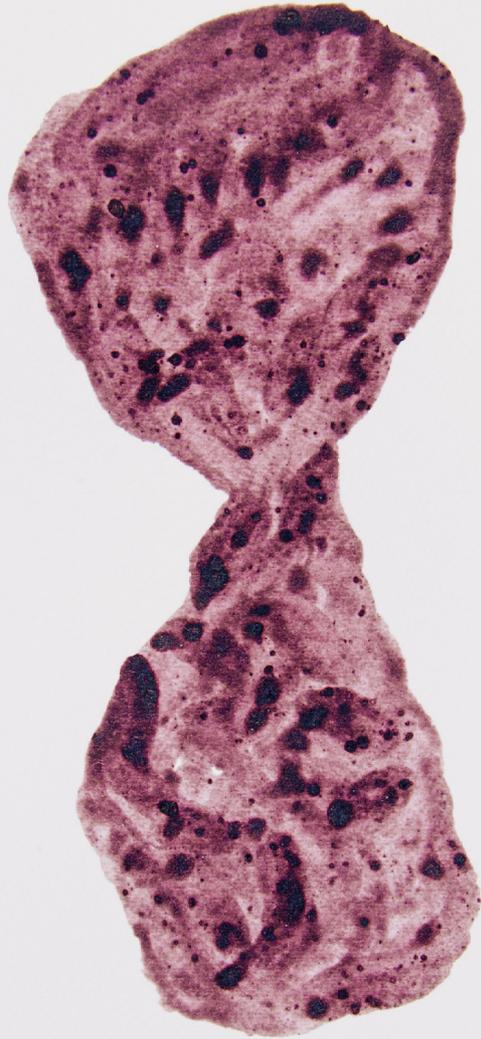
Ola de piedras nace de un viaje al Sur de Chile a visitar las tierras impactadas por la erupción del cordón Caulle que transformó las cuencas de los ríos y lagos de la X región durante el invierno del 2010.

Lo que emerge, lo que cubre, lo que pesa, y transforma dejando en evidencia lo cóncavo, la huella y el peso de lo leve. En esta muestra se trabajó con ceniza volcánica, cera de abeja, greda cruda y láminas de oro intentando acercarse a los fenómenos de la naturaleza que transforman nuestro territorio y al mismo tiempo creando una metáfora del devenir humano.

Serie "Lo pleno y lo vacío" Greda sobre papel, 36x26 cm

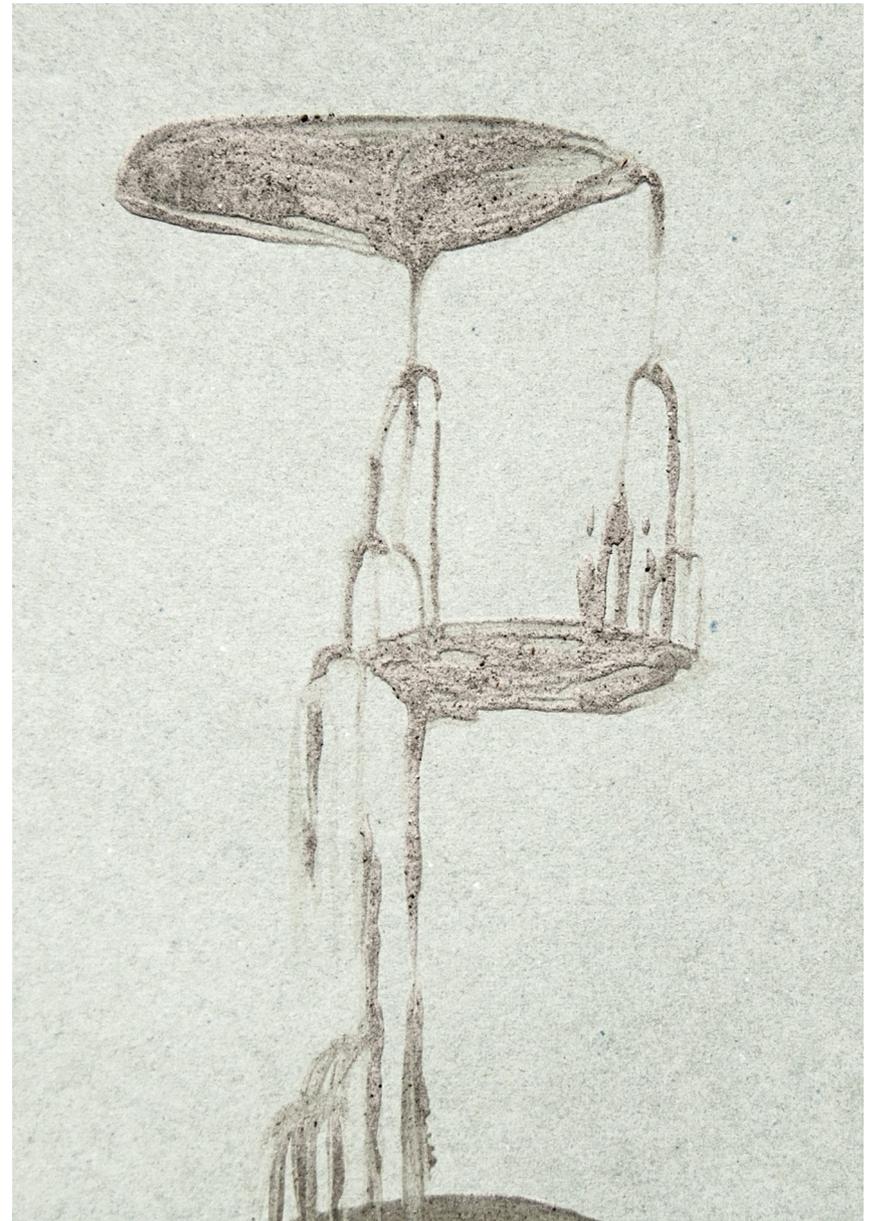
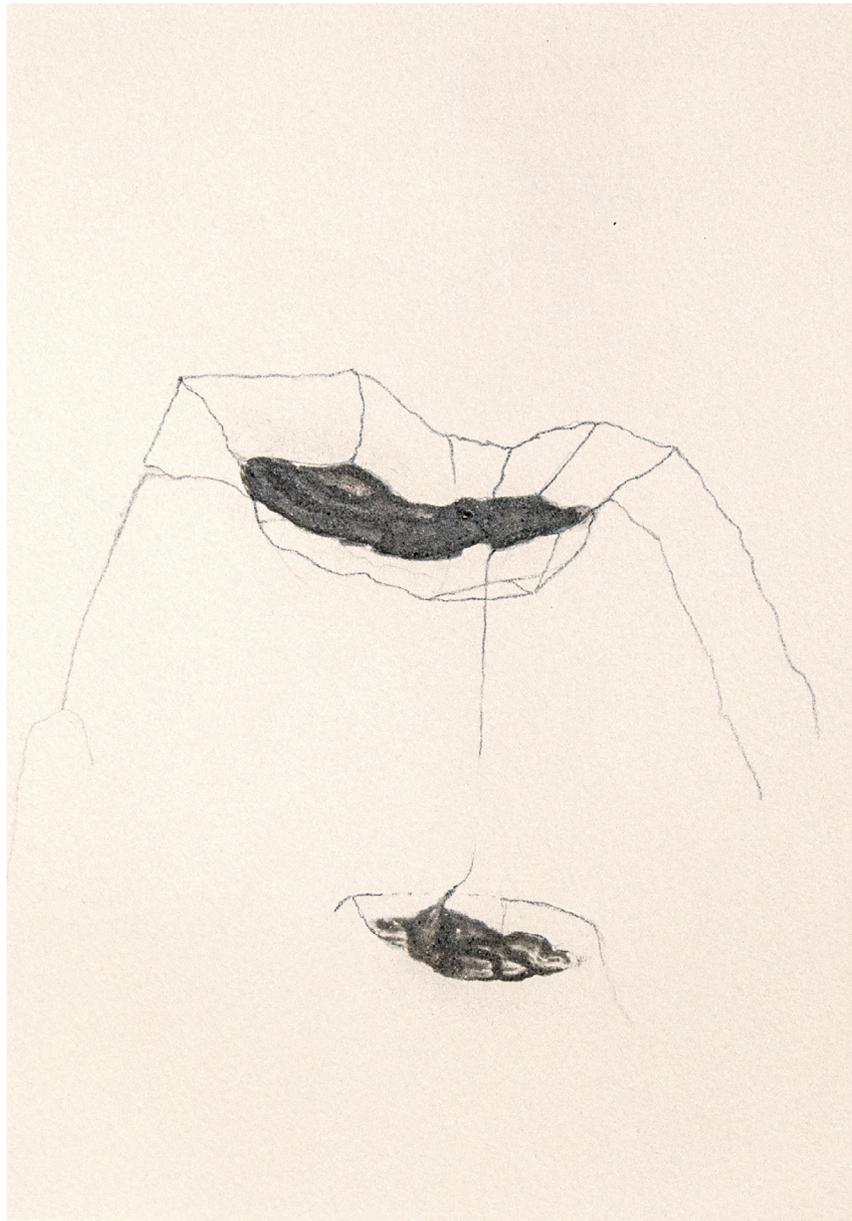
Ola de piedras.

Ola de piedras.

Ola de piedras.

E1

Portfolio

“Manto” video

El peso de lo leve
Galería XS.
Santiago, Chile

Ola de piedras nace de un viaje al Sur de Las obras presentes en esta exposición reflejan el estudio y la búsqueda de Subercaseaux -a través de técnicas basadas en materiales orgánicos- de cómo el propósito define la forma en la naturaleza. Especialmente de cómo es el agua -en su contante lucha y tregua con la fuerza de gravedad- la principal responsable de darle forma a la tierra y a nosotros desde nuestros inicios en el líquido amniótico. Este elemento vital, cumple con crear la forma arquetípica que somos y que es el mundo. El agua en la obra de esta artista es sagrada como lo era para las primeras civilizaciones de la tierra y desde esa conciencia, la trabaja.

Paula, aunque parezca contradictorio, crea naturaleza. Recicla pelos de caballos, cenizas, barro y arena, y descubre formas que siguen las leyes naturales de la gravedad versus la levedad. LEVE: Agua que cae y que forma, figuras vaciadas de uso, ceniza volcánica sobre y bajo la arena; fuego que se extingue constantemente en cenizas que no acaban de atravesar o ser atravesadas por la luz. Estas obras nos presentan un paisaje que -en las propias palabras de la artista- “recupera las formas de la naturaleza que impoluta se sustenta en leyes naturales, el agua fluye como agua, el barro actúa como barro.” El paisaje, tema tan estudiado en la historia del arte, en LEVE se reinventa orgánicamente y desde adentro: sale de las manos de Paula y de su ojo atento al peso de lo vivo y a la levedad de lo muerto que se recicla naturalmente, como hace ella en cada obra de esta muestra.

Isabel Margarita Bustos

Ola de piedras. (título de obra)

Leve

Leve

Leve

Leve

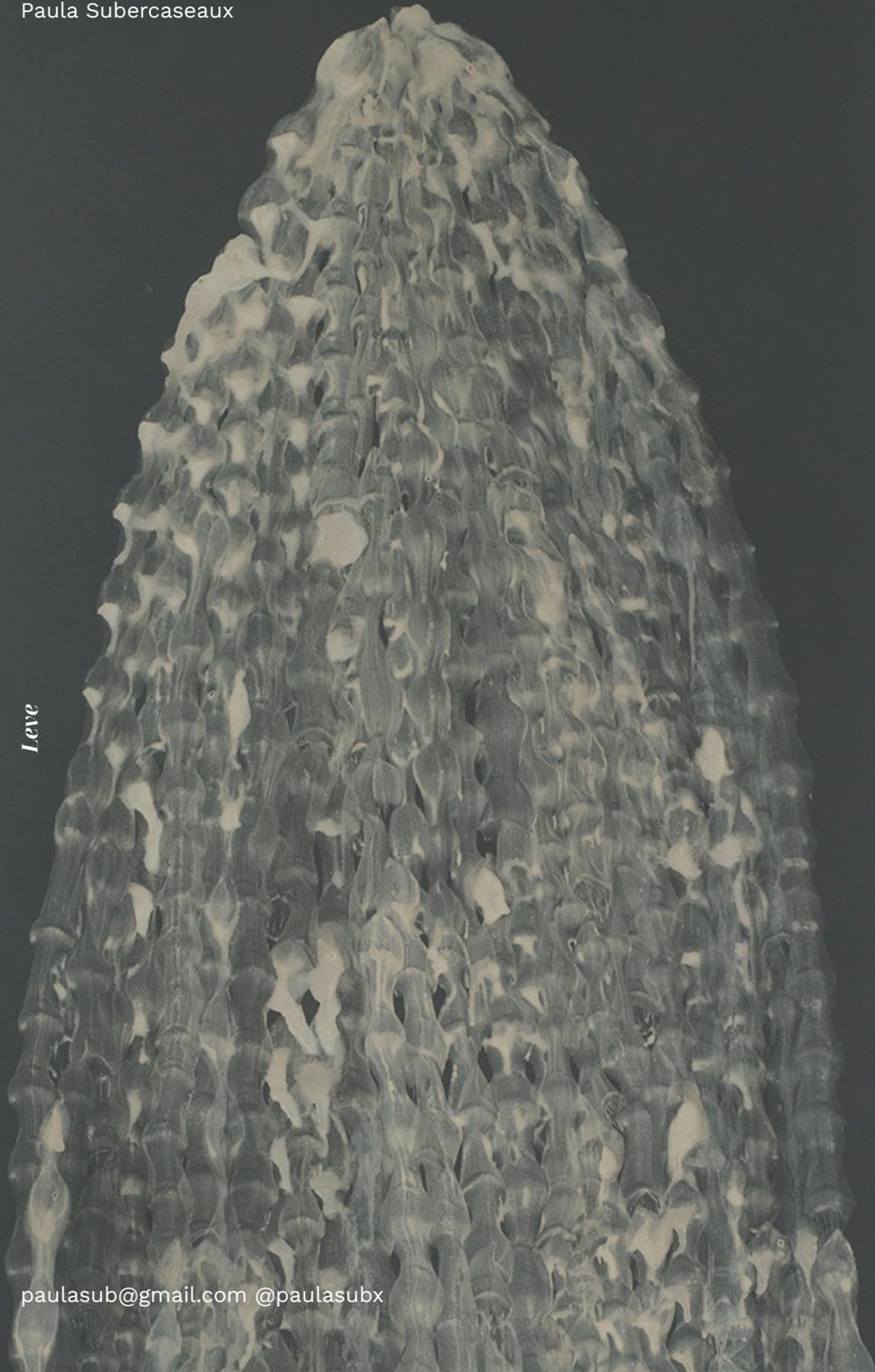
Leve

Leve

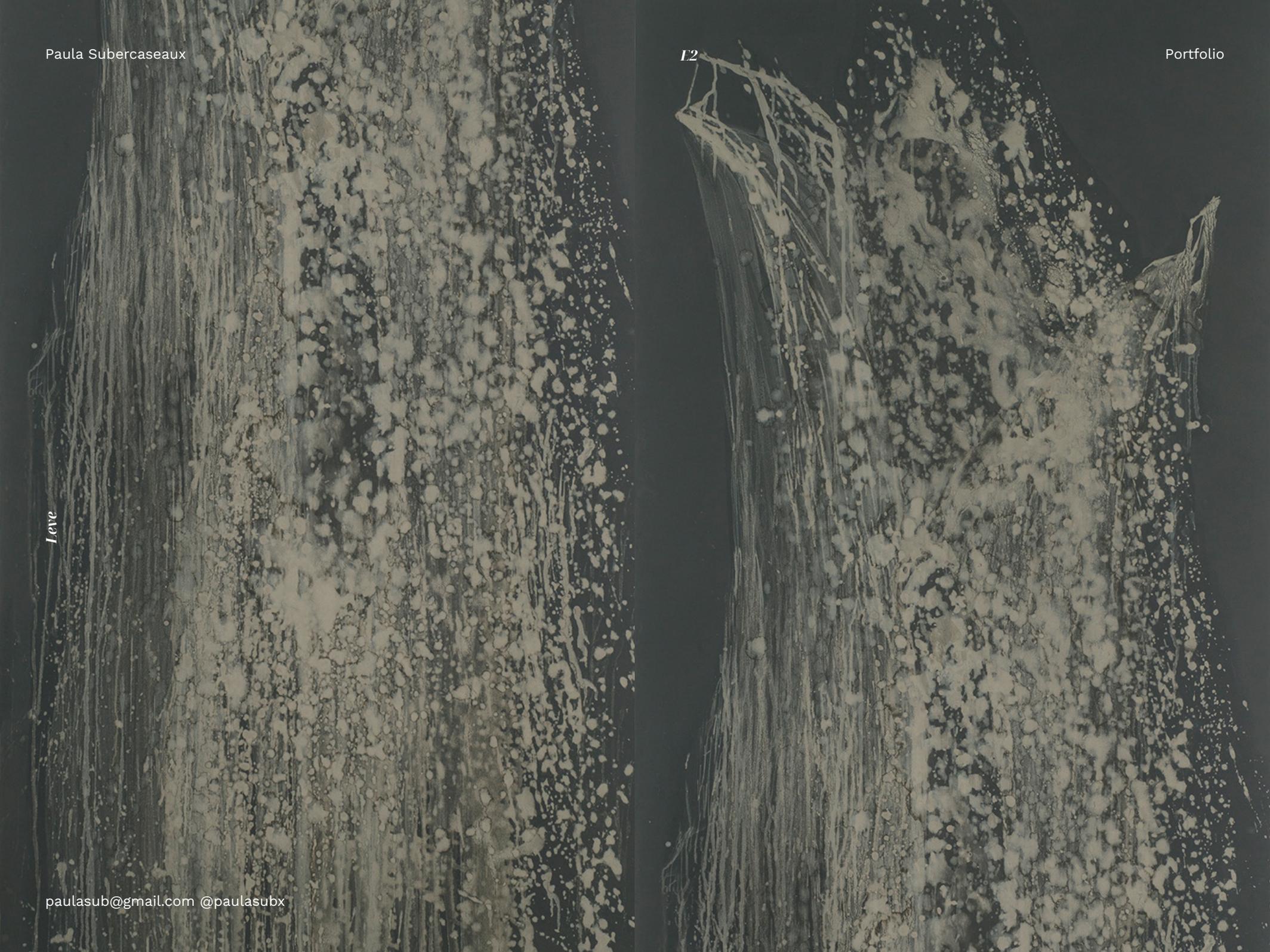

Leve

Serie "Maneras de caer" I, II, III . Arcilla sobre papel, 90x120 cm

Leve

***Navegando Vi
Galería XS
Santiago, Chile.***

Desde sus inicios como acuarelista, medio sobre el que constantemente vuelve para tensionarlo, Paula ha reflexionado en torno a la relación existente entre el devenir de la naturaleza y los estados mentales del hombre, homologando los fenómenos que acontecen en la primera con aquellos experimentados por el ser humano. Su corpus de obra, además, se vincula con el tradicional género de paisaje, aunque lo supera ampliamente, pues más que concentrarse en la representación de un espacio, lo que la artista hace es tomar elementos de éste, tales como, greda, crin, cenizas, entre otros, para ingresar en la dimensión más íntima de la naturaleza intentando develar el secreto originario que ésta guarda. Finalmente, no resta más que señalar que las obras aquí expuestas siguen complejizando y profundizando la búsqueda conceptual y estética iniciada por Paula tempranamente durante sus años de estudiante, las cuales la han llevado a explorar la materia primigenia del cosmos y las oquedades de la psique humana a partir de la elaboración de una poética naturalista que cobra particular vigencia en el presente.

Manuel Alvarado Cornejo

De Profundis
Centro Extensión PUC 2012 stgo, Chile
Sala Matta 2018, bs as

Trabajo que se inicia con el recuerdo de los volúmenes de las piscinas vacías en invierno. Carentes de agua, aparecen como guaridas y lugares para la introspección, para el juego, para experimentar con la voz infantil y el eco. Volúmenes invertidos, vacíos, cavidades en la tierra. Este trabajo se inicia el año 2010 en que participé del programa de tutorías de Taller Bloc. El 2014 forma parte de la muestra Minimax en el centro de Extensión en la PUC. Y finalmente fui invitada por el curador argentino Sebastian Vidal a formar parte de la muestra territorios corporales en Sala Matta, Buenos Aires, el año 2018.

Quando vas a hacer, que ves?

La piscina para mi es una habitación curiosa, sin muebles, sin recorrido, es un espacio puro, un recipiente penetrado. Se construye cavando, diferente a la idea de construir hacia arriba a la que estamos acostumbrados, una madriguera expuesta. Veo también la inevitable relación con la tumba, que como la piscina es el otro espacio cavado, y de alguna manera su opuesto. Y veo también el espacio uterino acuático. La pregunta ¿quién soy? ¿qué habito? ¿qué lugar ocupo? En este mundo vasto, la piscina es como un paréntesis en que la línea del horizonte se lo salta y pasa por encima. Es como el útero materno, nuestro escondite.

Quando haces, ¿qué haces?

Encontré en la greda un material común que me permitía “cavar” y así realmente construir una piscina en una escala abarcable y en la repetición de este ejercicio, en sus variaciones; se relacionan y vinculan de diversas maneras acentuando sus diferencias y caracteres. Usando estos “modelos de piscinas” dibujo, primero copiando sus interiores y haciendo retratos de cada una, para luego ir más allá y pintar con greda las relaciones y los surgimientos de ellas desde la materia. Entonces aparecen los nidos, las cunas, las tumbas, las urnas. El espacio inerte o vivo que se habita. En el montaje y multiplicidad de este elemento aparece el carácter arqueológico. El vestigio terroso que fue descubierto y sacudido de la tierra.

Quando ya está hecho, ¿qué esperas que se vea?

Están las detalladas piscinas dispuestas de una manera que remite a lo arqueológico o a la propia visión de una experiencia personal que puedan evocar estos nichos separados. Propongo una reflexión sobre el propio pasado, de nuestro espacio acuático/emocional, mirado desde nuestra psiquis. Los dibujos en greda en cambio proponen una imagen que en su brutalidad intenta cercanías y relaciones probables. Busco honestidad y las posibilidades que este material me da para hablar de lo primario.

Conversación
Isabel Margarita Bustos
y Paula Subercaseaux
Marzo, 2012

De Profundis

E4

De Profundis

Piscina I, greda y acrílico 15x10x7 cm

Piscina II, greda y acrílico 15x10x7 cm

De Profundis

De Profundis

Phyton Morphe
(convocada por la artista Josefina Guilsasti)
Galería Patricia Ready
Santiago, Chile.

Phyton Morphe nace como una inspiración de Josefina Guillsasti ante cinco piezas fitomorfas del Museo de Arte Precolombino de Santiago. La artista, en un afán de producir una muestra colectiva, donde existiera más que su voz, decidió convocar a Paula Subercaseaux, a Inés Villalobos, Josefina Guillsasti Paula Subercaseaux Inés Villalobos Ruth Méndez Hilda Díaz Ruth Méndez e Hilda Díaz. Esto, con el fin de generar una relación dialéctica tanto entre las obras, como entre las autoras. Phyton Morphe tiene entonces por inspiración, las piezas precolombinas, pero fundamentalmente, la admiración hacia el trabajo comunitario de las tejedoras de la crin. Como resultado de este encuentro se produjo el diálogo tanto entre las materialidades y las técnicas, como del oficio de cada una. Y es en esta conversación donde los territorios, lo ancestral, la tradición y el arte contemporáneo, se relacionan de manera orgánica a través de materiales nobles. Así, lo vegetal de la crin, lo mineral del bronce y la gres, transitan hacia lo vegetal, para convertirse en un homenaje a esas formas que los antiguos pobladores de América del sur ofrecían a la tierra. Paula Subercaseaux trabaja la cerámica y la porcelana como si sus obras estuvieran siempre emergiendo del agua y fueran un resultado del movimiento y la huella de ésta. Sus formas remiten a lo vegetal acuático y también al cruce entre lo que pareciera ser vegetal, pero es animal, como el coral. La artista moldea el

agua y la imita en sus caminos que son el mismo que ha seguido el ser humano a lo largo de la historia. La atrapa en cada pieza como un tesoro que es cada día más escaso, como las artesanías de Rari que también van disminuyendo con la desaparición de la ruralidad como la conocemos. Paula Subercaseaux trabaja la cerámica y la porcelana como si sus obras estuvieran siempre emergiendo del agua y fueran un resultado del movimiento y la huella de ésta. Sus formas remiten a lo vegetal acuático y también al cruce entre lo que pareciera ser vegetal, pero es animal, como el coral. La artista moldea el agua y la imita en sus caminos que son el mismo que ha seguido el ser humano a lo largo de la historia. La atrapa en cada pieza como un tesoro que es cada día más escaso, como las artesanías de Rari que también van disminuyendo con la desaparición de la ruralidad como la conocemos.

Memento mori
D21
Mustias

Esta serie de trabajos es el resultado de una invitación extendida a participar en la exposición Memento Mori (D21, 2024).

Los dibujos en carboncillo sobre papel de Giorgia O' Keefe (Banana flower, 1934) me sirvieron de inspiración y son el pie de inicio para esta serie de obras.

La elección del material se basa en la condición alicaída de estas formas remitentes de frutos, flores y pájaros y la maleabilidad de la cerámica capaz de representar cuando húmeda estas formas y a su vez cuando cocida, la rigidez de lo muerto y estático.

Pompeya, jardín negro, cenizas.

En mi práctica hay un interés evidente por el mundo de la naturaleza, que por un lado utiliza como referente y por otro intenta aproximarse a ella desde lo sensible y táctil, adentrándose intuitivamente en aspectos poéticos de esta.

En un aspecto más autobiográfico, reflexiono en este cuerpo de obra sobre la muerte y deterioro de mujeres cercanas que han perdido la vida tempranamente.

Memento mori

Memento mori

Para habitar el Caos sensible
Galería Madre
Santiago, Chile 2024

Apuntes sobre “Para habitar el caos sensible” de Paula Subercaseaux en Galería Madre

“Para habitar el caos sensible” es una exposición reciente de Paula Subercaseaux en Galería Madre. La muestra reunió una serie de acuarelas y cerámicas construidas a partir de una serie de reflexiones sobre las formas líquidas de la naturaleza, la manera de en que la materia sólida se conforma, y precisamente las nociones de “caos” y “sensibilidad” propios de estos fenómenos.

La curaduría busca establecer relaciones a través de zonas de contacto tanto desde la visualidad, como desde la descripción de cualidades y procesos de manipulación material.

Como mencioné, estas obras piensan el origen líquido de la materia de cuerpos sólidos. La artista sigue las ideas de Theodor Schwenk manifestadas en su libro “El caos sensible” donde el autor realiza un estudio del agua como medio, materia y elemento que condiciona las formas del mundo. “Para habitar el caos sensible” es una exposición que habilita la puesta en práctica no solo de esta experiencia líquida con la materia, sino también poder habitar un pensamiento líquido que desborde las asociaciones simbólicas provenientes de una serie de equivalencias visuales. En este sentido, los procesos de producción tanto de las acuarelas como de las cerámicas están mediadas por distintos estados acuosos. Por un lado las acuarelas evidentemente responden a las reacciones, el control y el descontrol de los pigmentos diluidos,

y por otro lado, la cerámica también tiene un fundamento acuoso en su producción: como lo es la manipulación y preparación de mezclas húmedas que permiten la creación de formas nuevas a través de procesos de secado y cocción.

Si bien las obras en un primer momento se presentan como representaciones de formas que podemos encontrar en la naturaleza, como semillas, también refieren a fenómenos físicos como la luz. En este sentido, las acuarelas, dan cuenta de imágenes que se nos presentan como una memoria inmediata, como por ejemplo cuando cerramos los ojos y seguimos viendo la marca sensitiva de la luz que se nos impregna en la mirada.

El ordenamiento de estos fenómenos visuales se desenmarca de la noción de composición, al contrario, es más bien una estrategia para lidiar con la fugacidad, caos y desorden de una serie de experiencias sensibles que se resisten a ser racionalizados. Si desplazamos esta forma de pensamiento al cotidiano, a nuestra manera de habitar doméstica, reconoceremos que incluso nuestros vínculos afectivos coexisten de manera líquida, ambivalente e incluso por estaciones. Finalmente, esta exposición puede ser un escenario propositivo a nuevas formas de vida, al reconocernos como cuerpos a la deriva de flujos materiales tan profundos como superficiales.

Sergio Soto Maulén

Para habitar el Caos sensible

Para habitar el Caos sensible

Para habitar el Caos sensible

Para habitar el Caos sensible