

Desde el silencio
María Inés Rivera

La Comisión de Amigos del Museo Zorrilla
organiza la exposición de la artista chilena:

Desde el silencio

María Inés Rivera

Junio de 2009

Curador general:
Enrique Badaró
Coordinación general:
Lic. Martha Piaggio Morelli
Lic. María del Carmen Formoso Zaballa

Montaje e iluminación:
Dante Alfonso
Jorge Díaz
Impresión de catálogo:
Pam Corporación Gráfica S.r.l.
Enmarcado:
Domingo Tapia

Video y diseño gráfico:
graficanimada.cl
Fotografía:
Estudio de Cuerpo y Alma

La tipografía utilizada en este catálogo es Elemental, diseñada por Francisco Gálvez.

Embajada de Uruguay en Chile

Embajada de Chile en Uruguay

COMISIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO ZORRILLA

Presidenta

Sra. Susana Nunes de Lestido

Vicepresidenta

Mirtha Testa de Curcio

Secretaria

Prof. Isabel Simoens de Cetrángolo

Prosecretario

Sr. Raúl Zorrilla de San Martín

Tesorero

José Villar Gómez

Protesorera

Ing. Ana Helena Brito

Vocales

Dr. Enrique Cadenas

Sra. Raquel Descalzi de Risso

Sr. Luis Espalter

Sra. Gladys Gareta de Rodríguez Veiga

Sra. Martha Piaggio Morelli

Sra. Matilde Pisano de Rebagliatti

Sra. Isabel Podestá de Villar

Sra. Juanita Sáenz de Victorica

Sra. Viviane Sasson de Manhard

Sra. Martha Schneeberger de Borowski

Sra. Alma Soto de Elorza

Embajador Jorge Lepra (ausente)

Miembro de Honor

Sra. María Luisa Montero Zorrilla de Aguirre

Comisión Fiscal

Sr. Enrique Zorrilla de San Martín

Sr. Joaquín Fernández Indarte

Sr. Rodrigo Zorrilla de San Martín

Comisión Asesora de Cultura y Artes Visuales

Prof. Jorge Arbeleche

Arq. Enrique Benech

Arq. Fernando Fabiano

Prof. Cristina García Banegas

Prof. Alicia Haber

Prof. Susana Rodríguez Varese

Escribana

Sra. María Eugenia Camacho

María Inés Rivera

La Comisión de Amigos del Museo Zorrilla se honra en presentar a la artista chilena María Inés Rivera, quien, cruzando los Andes, nos da la oportunidad de admirar su arte, tanto en los grabados sobre metal como en sus esculturas, realizadas con tierra y modeladas con sus manos.

Y digo que es un honor pues es la primera vez que la Comisión, fiel a su misión de difundir la cultura, integra a una artista de ese país amigo, que nos deslumbra con su cultura cuando lo visitamos, en las reuniones de la Federación Chilena de Amigos de Museos (FECHAM), tan dignamente presidida por doña Cecilia García Huidobro. Esta Federación es miembro de la Federación Mundial de Amigos de Museos —a la que también pertenecemos—, que busca el intercambio de conocimiento entre países de todo el mundo. Hoy es María Inés la embajadora de la cultura de su país, con el auspicio de la representación diplomática chilena ante Uruguay.

Consideramos estos intercambios sumamente importantes, pues dan la ocasión a los uruguayos de apreciar otras miradas en la aplicación de las técnicas del grabado y la escultura, y así enriquecer su cultura.

Como siempre, las puertas de nuestro Museo están abiertas a todas las representaciones del arte.

Susana Nunes de Lestido
Presidenta

Embajada de Chile en Uruguay

María Inés Rivera utiliza un lenguaje plástico refinado, con distinción en sus trazados, lleno de energía, lleno de elementos simbólicos, narrativos, misteriosos, potentes. Es una obra que conjuga perfectamente el decir comprensible y la reserva de rincones herméticos, cargados de enigma y magia. Componentes que hacen de su obra una sinfonía atrapante.

La artista ofrece una muestra de alto calibre en varios aspectos. Su estética es enérgica, pujante. Trazos y manchas incorporan elementos de la figuración reconocible del mundo exterior; bicicletas, figuras humanas, velámenes, así como abstracciones, inscripciones, grafías de fuerza inusitada.

La artista plástica chilena empuña y transita por la técnica de grabado en metal, a gran escala y gran formato. Conocedora de ella, pero con la libertad de los grandes creadores, no se somete al servicio de la técnica, sino que la técnica se doblega al servicio de su discurso creativo.

Las formas históricamente tradicionales conforman la solidez de su obra, acentuándose el uso del aguafuerte, la utilización de materiales grasos y ácidos para morder la chapa, así como la punta seca e incisiones manuales con un punzón o corte duro.

El entintado a la *poupée*, así como el uso de sistemas de más de una tinta, en una misma impresión - método Hayter -, le han permitido una exquisita búsqueda de sensaciones estéticas, bellas por cierto, y al mismo tiempo cargadas de elementos trascendentes, de un ser sensible a la vida y al mundo que la rodea.

María Inés transita por un camino de equilibrio dinámico, como el andar del ser humano, como el viento de sus velados músicos, con gran energía, con vital seducción.

El director del Museo Nacional de Bellas Artes que suscribe deja constancia que conoce la obra gráfica de *MARÍA INÉS RIVERA*. Sus grabados de gran formato dan cuenta de las pulsiones de su yo biográfico, en donde la movilidad del gesto manual es protagonista.

Su propuesta artística, a mi juicio, es meritoria por su intención estética de superar el grabado tradicional en sus dimensiones habituales pero, sobre todo, por el lenguaje gráfico protagonizado por la dinámica de la línea y la soltura y espontaneidad de la mancha.

Ciertamente, el Museo Zorrilla de Uruguay ha tomado en consideración el valor artístico de los grabados de María Inés, y la ha invitado a exponer en dicha institución.

Santiago, 15 enero 2009

Ayax S.A. tiene el enorme placer de apoyar la muestra de la artista chilena Maria Inés Rivera. Para esta Empresa es un honor, como lo ha sido siempre apoyar, e impulsar las actividades y la labor cultural en todas sus manifestaciones. Más aun cuando éstas no solo vinculan la calidad artística si no las relaciones entre países, los que hermanan una tierra, una historia, un idioma.

Hoy nos convocan lenguajes artísticos específicos: grabado y escultura, técnicas de profundas raíces históricas. Celebramos compartir desde nuestra Empresa esta experiencia artística con el público uruguayo.

Emilio J. Curcio
Presidente

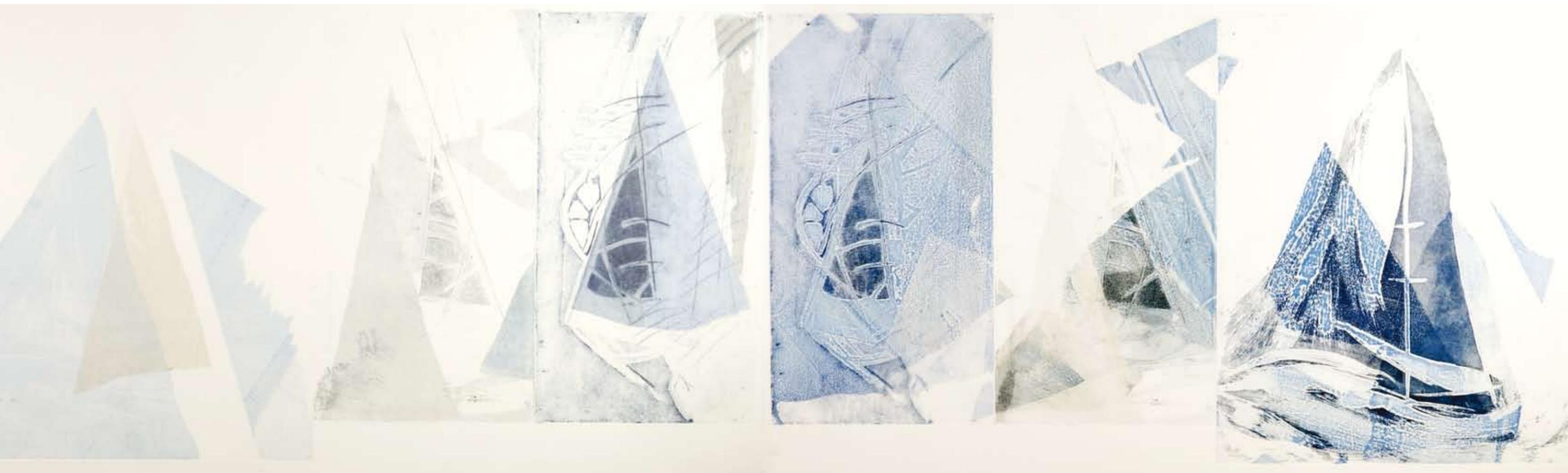

Nuestra empresa, OLIDATA, con amplia trayectoria en el mercado de la computación e informática, y fiel a su profunda vocación de contribuir al desarrollo de la creatividad y la cultura de la sociedad en que está inserta, con gran satisfacción presenta la excelente obra de María Inés Rivera.

La fuerza envolvente de sus grabados y esculturas constituye una propuesta original, que amerita ser apoyada en su difusión.

Marco Frignani
C.E.O.

Grabado

Los bordes inmensos

El silencio es el elemento en el que se forman todas las cosas grandes.
THOMAS CARLYLE (1795-1881). Historiador, pensador y ensayista inglés.

María Inés Rivera ofrece una muestra artística de gran calidad. Desde Chile trae una producción con lenguaje que seduce y emociona, arraigado en su tiempo y en su tierra. Las montañas andinas, el océano, el desierto y el hielo, son los límites del país hermano; en esta insularidad María Inés comienza su propuesta.

El suyo es el silencio protector de la semilla germinando. Desde la laboriosa tarea del taller, esa semilla es murmullo, a la espera de eclosionar en otros suelos. El atrapante lenguaje plástico de María Inés Rivera se manifiesta con energía, en elementos simbólicos, narrativos, a la vez contenidos y elocuentes. Conjuga el decir comprensible con los rincones herméticos, de misterio y magia.

Su estética es potente: trazos y manchas, que incorporan tanto elementos de la figuración reconocible del mundo exterior —bicicletas, figuras humanas, velámenes— como abstracciones, inscripciones y grafías de fuerza inusitada. Reina el equilibrio dinámico, como la senda dejada por una bicicleta, como el andar del ser humano, como el viento de sus navíos...

Desde ese silencio, la expresión artística susurra al aire que mueve velámenes y brisas que se transforman en música al pasar por las trompetas o clarinetes, arribando al grito. El grito sordo, pero percibido. El grito estático en la nuca de una mujer.

Un hombre grita. Sus gritos retumban, como los gritos de los soldados en *La batalla de Anghiari*, de Leonardo da Vinci. Entendemos la lucha inaudible que ha quedado petrificada, congelada. Oímos el silencio.

El suspiro de los dioses

El silencio es el ruido más fuerte, quizá el más fuerte de los ruidos.

MILES DAVIS (1926–1991). Músico de jazz estadounidense.

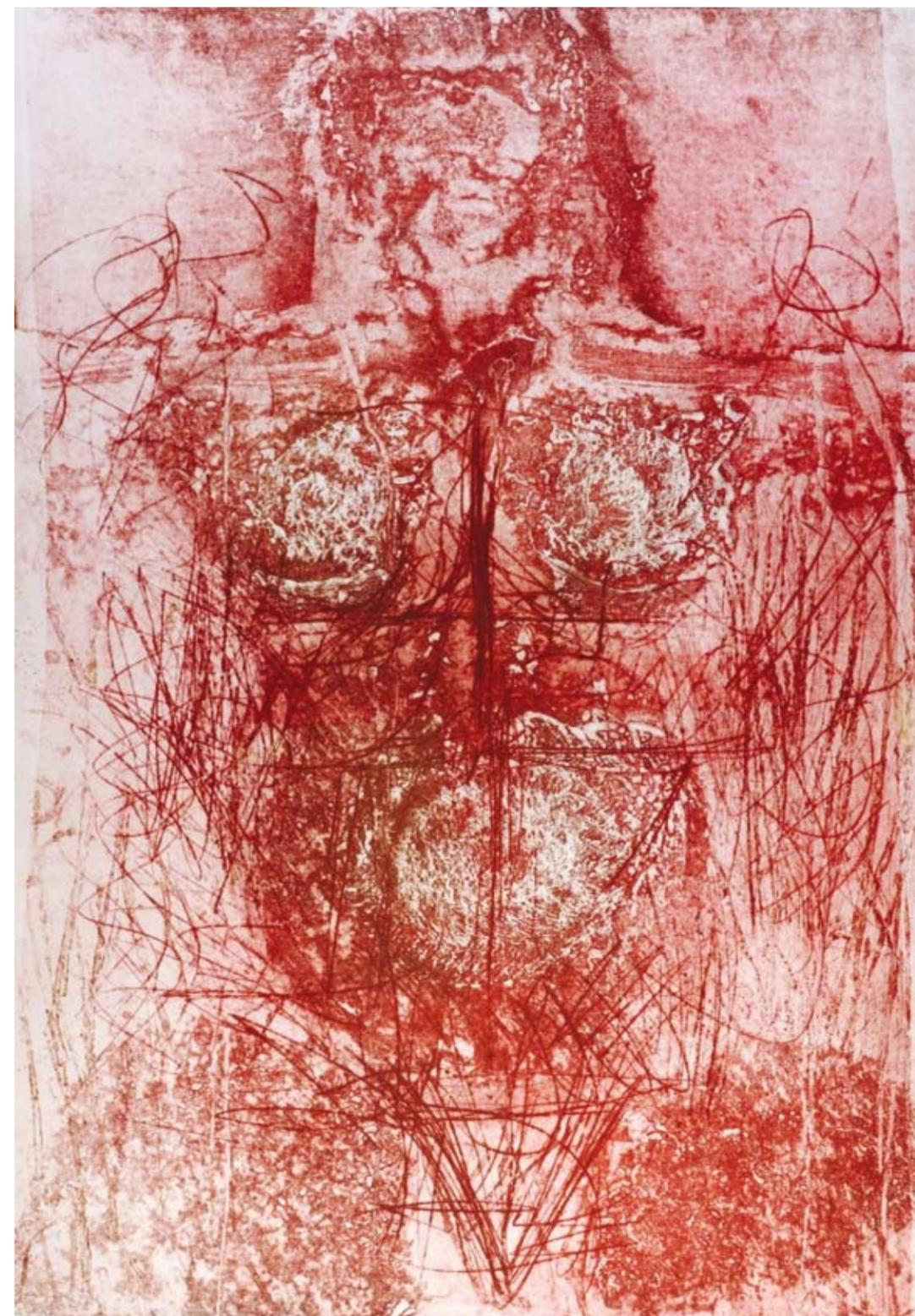
María Inés Rivera encuentra en la mitología griega aguas de inspiración. La artista es capturada, fascinada por historias de deidades, que explican las vivencias cotidianas de los mortales y así, Deméter, Eros, Pan, Zeus, Pandora fluyen en su obra.

Deméter es la diosa de la naturaleza, de la tierra fecunda y cultivada, donde transcurre la eternidad, yendo entre la vida y la muerte. De esta diosa procreadora, fecundada por Zeus transformado en toro, nació Perséfone. Ella será raptada por Hades, para habitar juntos en el oscuro submundo.

Deméter, al perder a su hija, acuerda con Zeus, padre de todos los dioses, que Perséfone aparezca una vez al año sobre la tierra, trayendo placer y regocijo.

El mito es alegoría sobre la llegada de la primavera. Perséfone emerge de los avernos y se encuentra con su madre sobre la superficie terrestre. Este reencuentro explota en floración, vida, color; es un cíclico renacer. Deméter pasa a ser Ceres en la mitología romana, nombre que origina la palabra 'cereal', alimentación fundamental del hombre.

Esta Deméter es una madre poderosa y contundente; somos impactados por ambas versiones, la roja y la marrón. Los senos —enormes, fuertes, nutrientes— son parte de un triángulo. Desde la antigüedad, el triángulo, cómo metáfora del pubis, ha sido signo de lo femenino. El trazo de los grabados es enérgico, erizado, suelto, bello: es la madre naturaleza en todo su vigor y opulencia, con tal virtud, que María Inés omite rodearla de los animales acostumbrados y sin embargo, su fuerza, sus rugidos, su latencia están presentes.

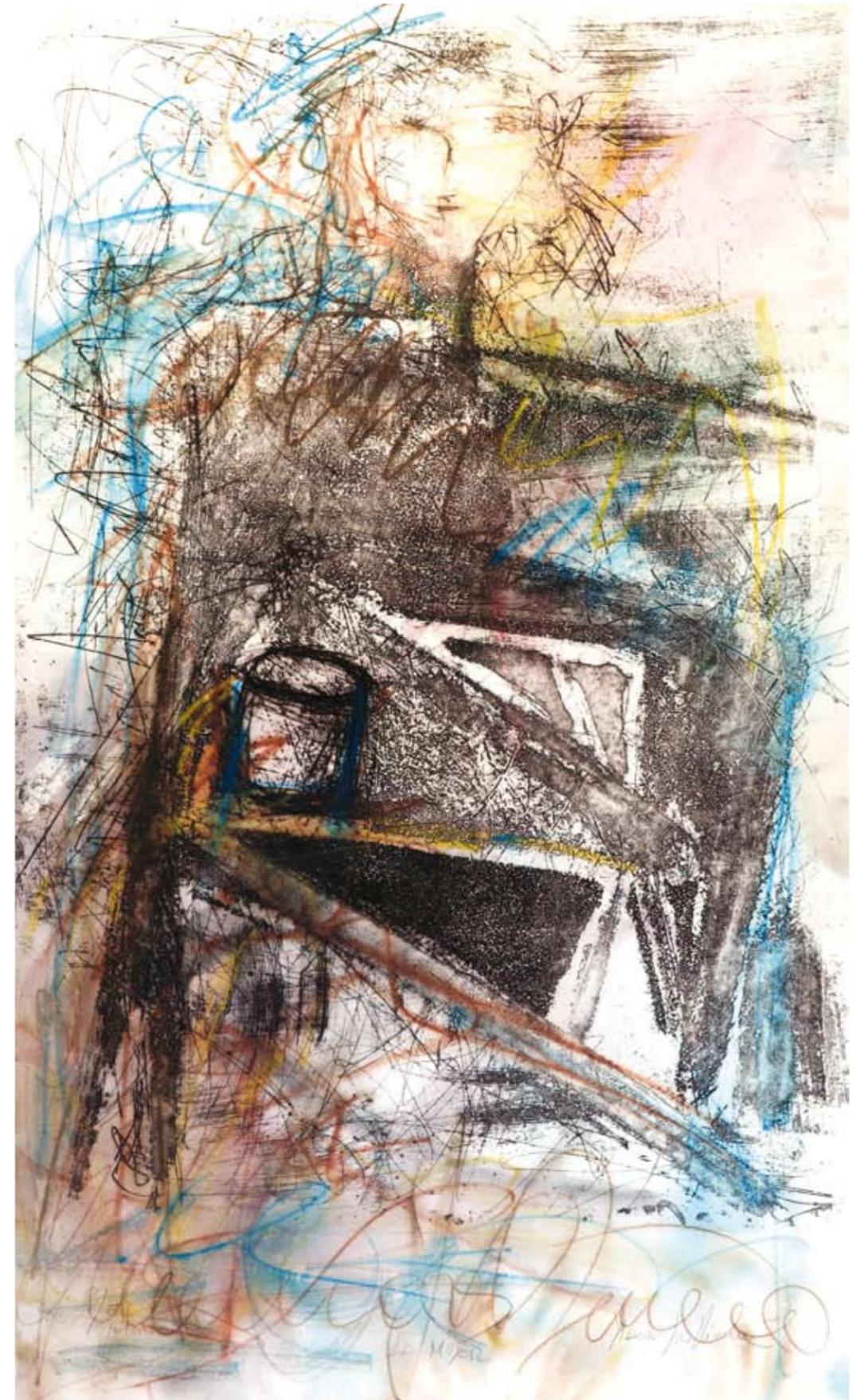
Masculino / femenino

Los personajes femeninos, de radiante potencia, son Deméter y otra mujer sosteniendo un pote aparentemente de barro. Es un pote contenedor: contiene el alimento, la familia, los seres que la rodean. La vasija, como el *shino* de la novela *Mil grullas*, del japonés Yasunari Kawabata, es un receptáculo donde confluyen el tazón de la ceremonia del té y el vaso para poner flores; representa la alternancia de funciones y la resiliencia, la resistencia y fortaleza propias de la mujer...

*Fumiko llevó dos tazones sobre una bandeja.
Eran de forma cilíndrica, un Raku rojo y un Raku negro.
Colocó el negro delante de Kikuji. En él había té común y corriente.*

*Kikuji levantó el tazón y miró la marca del ceramista.
—¿Quién es? —preguntó bruscamente.
—Ryonyu, creo.
—¿Y el rojo?
—Ryonyu también.
Aunque eran tazones ceremoniales, no parecían fuera de lugar
como tazas de té corrientes...*

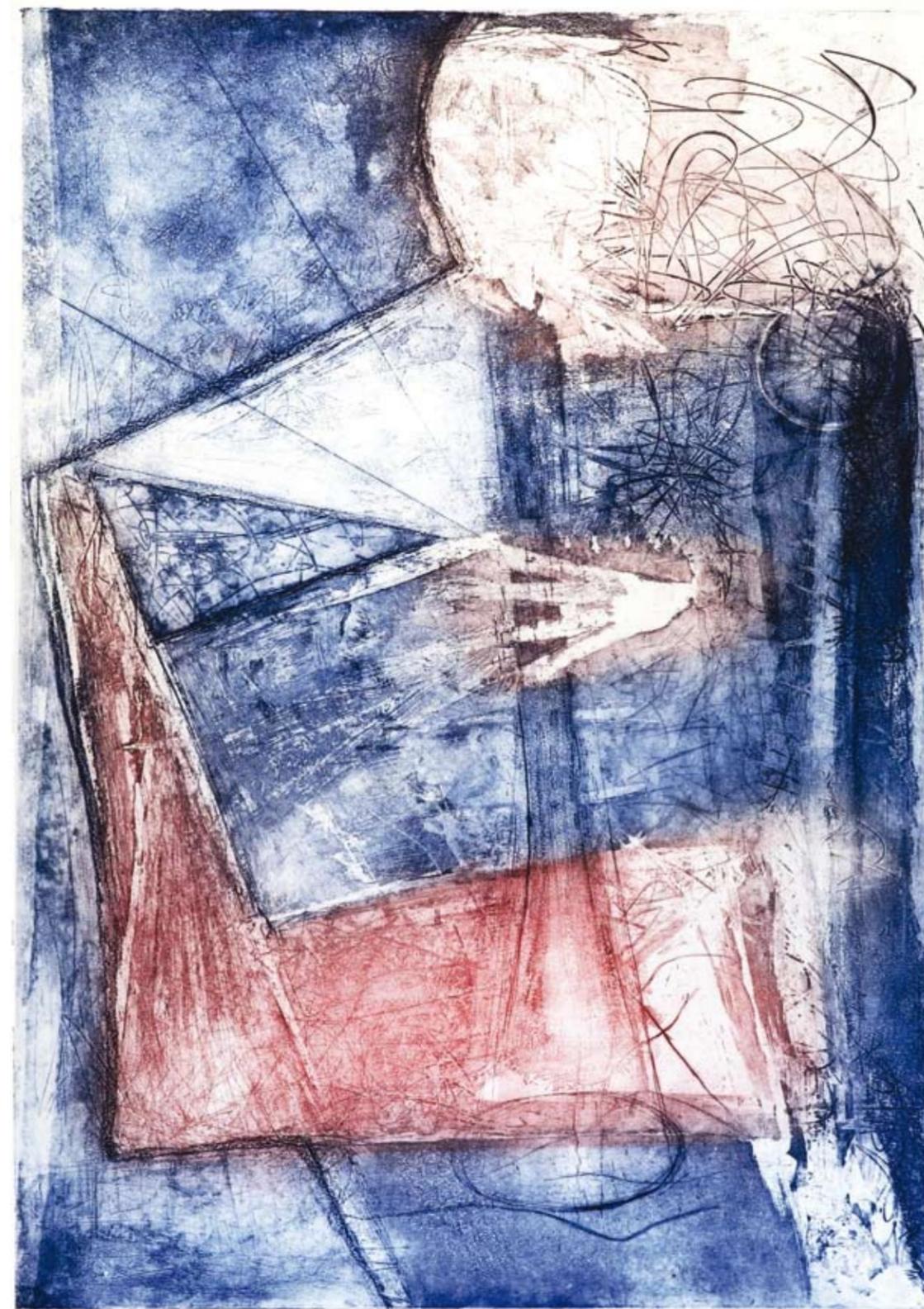
YASUNARI KAWABATA, *Mil grullas*

Lo masculino

El hombre músico, cómplice con el aire, crea el sonido
atravesando suave o intensamente clarinetes y trompetas, y
empuja los velámenes mar adentro, todos representados en un
tríptico.

La figura masculina, ensimismada, misteriosa, envuelta en la
música, se plantea llena de enigmas de gran belleza; es más una
presencia que el registro de un hombre, es más el arquetipo del
hombre dueño de sus sueños.

Bicicleta

La bicicleta es transporte que vincula al movimiento, al transcurrir sobre una línea. La estructura dual de las ruedas da esa capacidad de desplazamiento y transmite la liviandad, el ser etéreo. Su giro continuo, recurrente, es una evocación del ciclo de la vida. Tal vez hay un guiño al ícono que marcó la post modernidad: la rueda de bicicleta de Marcel Duchamp.

En la bicicleta, la figura humana se manifiesta en su ausencia: intuimos al ser humano en las formas de la bicicleta. Su belleza intrínseca, su complejidad y simpleza definen al ser que no está solo adivinado en el aire, en el dejarse llevar, en el movimiento, en el tiempo.

El inexorable circular de las ruedas habilita asociaciones con el movimiento perfecto, con la fascinación por lo que gira. Hay allí mucho de mandálico.

El tiempo psicológico es más complicado y misterioso que la mera sucesión de acontecimientos; tampoco pintura y escultura son tan claramente artes del movimiento detenido.

ERNST GOMBRICH, *La imagen y el ojo*

Triángulo

El otro elemento fundamental en esta propuesta artística es el triángulo, forma poderosa que logra sostener las más impensables estructuras desde la alborada del tiempo; pirámides egipcias y zigurat mesopotámicos así lo prueban. Las estructuras ultra modernas basadas en la célula estructural triangular hablan de la permanencia de esta forma a lo largo de la historia de la humanidad.

Vemos que María Inés Rivera juega con esta forma de manera libre, tanto desde su potencia como desde su liviandad: las velas de los navíos nos recuerdan el aire que desliza y suavemente transporta a los navegantes.

Si se invierten algunas de estas obras obtenemos un jugador de golf.

El triángulo también debe tener connotaciones más profundas: la importancia del paisaje en donde se elevan la cordillera y sus montañas. La montaña es siempre asociada al triángulo, triángulo que se identifica con la ascensión, la fuerza, la potencia, el peligro y la elevación espiritual.

Nuestro Dios occidental es, muchas veces, representado por un triángulo con un ojo dentro. El ojo que todo lo ve, dentro del triángulo que todo lo puede.

La triangularidad resulta también metafórica. La Santísima Trinidad está presente en nuestra cultura cristiana. Está también presente en el psicoanálisis. O en la trinidad azteca al referirse a Quetzalcóatl, que es hombre barbado, serpiente emplumada y presencia divina.

Labor / amor

Los ríos más profundos son siempre los más silenciosos.

CURCIO (siglo I o II?) QUINTUS CURTIUS RUFUS. Historiador latino.

Introduzcámonos en la técnica utilizada. La artista transita por la técnica de grabado en metal, a gran escala, en un gran formato. Es interesante apreciar cómo maneja esta técnica. Como experta conocedora, pero con la libertad de los grandes creadores, María Inés Rivera demuestra no estar al servicio de la técnica sino que la técnica está al servicio de su discurso creativo.

El grabado en metal es tarea vinculada a los procesos manuales, químicos, físicos, muchas veces rayanos en la magia, la demiurgia. Horas silenciosas acompañan al grabador, búsquedas pacientes, tránsitos lentos, expresivamente fuertes o tenues, necesitan del amor de quien realiza la obra desde su interior y con respeto por el conocimiento técnico acumulado durante años.

Las formas históricamente tradicionales, como aguatinta, aguafuerte, punta seca, son conjugadas por Rivera en su obra.

Recordemos cada una de las etapas.

Un grabado, en principio, es fundamentalmente una técnica de seriación. Para ello precisamos una matriz. En este caso la chapa metálica, ya de cobre, ya de zinc, etcétera.

Esta chapa será grabada, incisa, con diferentes métodos.

Cuando el artista busca la obtención de líneas potentes o superficies muy nítidas utiliza el aguafuerte. Cubre con barniz. Este puede ser levantado linealmente con una punta o pueden quedar superficies sin cubrir. La chapa es introducida en el ácido, el que “morderá” el metal en donde no hay barniz protector.

Si el artista busca las sutilezas de los grisados, la tenue transición de los cambios de valor, usará la técnica de aguatinta. Espolvoreará resina sobre la chapa, esta se calentará y se adherirá al metal; la chapa irá al ácido, el que “comerá” el metal en los intersticios del polvo de resina o pez rubia, obteniendo así las gradaciones deseadas, según el tiempo de inmersión en el ácido.

Cuando el artista busca la línea muy pura o desea que su expresión manual quede muy registrada en la chapa empleará punta seca; sin la ayuda del ácido grabará el metal con un punzón o corte de punta dura.

El paso siguiente será el entintado a la *poupée*, o sea, introduciendo la tinta en los huecos —aguatinta, aguafuerte o punta seca— con un muñón de cuero.

El artista podrá jugar con entintados en superficies planas usando rodillos.

Y jugando con durezas de rodillos e intensidades en la grasitud de la tinta se puede entintar más de un color de una sola vez. Este último es el método Hayter.

La chapa está pronta para ser pasada por la prensa sobre un papel, en el cual quedarán impresos los recursos expresivos del artista.

Es importante recordar que, tanto esta técnica de grabado en metal —huecograbado—, como la litografía o la xilografía, dan como resultado una imagen invertida a la que se trabajó en la matriz inicial.

Sobre las impresiones de papel, María Inés Rivera investiga el trabajar con técnicas no seriables, como la acuarela, el lápiz acuarelable, la escritura, los grafismos. Se siente con la libertad total de generar su propia obra, más allá de los cánones de la seriación, generando las pruebas de estado —etapa de investigación—, o las pruebas de artista —obras en las que se decidió ya definitivamente por la forma en que se grabará—. Nos referimos a la monotipia, cuando la obra está acabada y es absolutamente única.

María Inés Rivera nos hace entender el grabado desde la libertad expresiva, transitando por el camino del equilibrio entre su técnica y su manifestación artística.

Escultura

Tierra

5. Aún no había plantas ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que la trabajara. 6. Sin embargo, de la tierra salió agua que la regaba completamente. 7. Entonces Dios el Señor formó al hombre, de la tierra misma, sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre comenzó a vivir.

Génesis, 2:5,6,7

De tierra y agua hace el Dios judeocristiano al hombre; de barro y maíz hacen al hombre los dioses mayas. Zeus y Hefesto hacen de barro uno de los primeros seres humanos: Pandora, la que todo lo lleva.

El barro como elemento prístino está asociado a la creación del ser humano. Incluso la denominación ‘humano’ proviene de la palabra ‘humus’: tierra.

María Inés Rivera interpola en la muestra esculturas de barro. Hay un llamado decidido a la reflexión, una invitación a acercarse para desentrañar el vínculo entre las piezas volumétricas y los grabados bidimensionales. La creadora parece estar diciendo: este es mi mundo de elucubraciones, de pasiones, de naufragios y de sueños; pero recuerden que soy un ser humano absolutamente aferrado a mi amada tierra y, a pesar de que puede quebrarse este barro cocido, es reparable, es capaz de seguir cruzando cordilleras y navegando mares.

Las esculturas son resueltas con fragmentos de barros de diversos colores propios. Existe la intención de que la policromía sea estrictamente la que grita la tierra desde el silencio, una metáfora de nuestro ser, el que fragmentariamente vamos construyendo, con nuestras texturas, nuestros textos, nuestras superficies, tersas como el vidrio derretido o rugosas como las piedras.

Una piedra es, en una de sus piezas, el embarazo. La figura femenina alumbrará desde su vientre la energía de la piedra. Ya los aztecas cosechaban leyendas mitológicas en que los dioses fecundaban a las doncellas escondiendo una piedra o una pluma en su seno, en sus ropajes.

Estos cuerpos están llenos de mundo, de vida, de pliegues. Son generados por superficies irregulares, vibrantes, sensuales, eróticas, imperfectas. En definitiva, la presencia del ser humano ostenta su más esplendorosa verdad.

Y cuando les llega la hora de desplegar sus partes, de alcanzar el grado de desarrollo orgánico propio del hombre, o de formar pliegues cerebrales, su alma animal deviene al mismo tiempo razonable, ganando un grado de unidad superior...

El teatro de las materias da paso al de los espíritus, o de Dios. En el Barroco, el alma tiene con el cuerpo una relación compleja: siempre inseparable del cuerpo, encuentra en este una animalidad que le aturde, que la traba en los repliegues de la materia, pero también una humanidad orgánica o cerebral... que le permite elevarse y la hará ascender a pliegues completamente distintos.

GILLES DELEUZE, *El pliegue*

ENRIQUE BADARÓ
Abril de 2009

Bibliografía

La imagen y el ojo

E.H. Gombrich
Alianza Forma
1987

Pensamiento y Religión en el México Antiguo

Laurette Sejourné
Breviarios del Fondo de Cultura Económica
1957

Mitología griega

Francesc L. Cardona
Edicomunicación, Colección Olimpo
1966

El pliegue/Leibniz y el Barroco

Gilles Deleuze
Paidós Básica
1989

Mil grullas

Yasunari Kawabata
Emecé
Lengua franca
Edición 2003

Apuntes personales de Enrique Badaró, de las clases de grabado en metal del Club de Grabado de Montevideo, con el profesor Héctor Contte. Y de l'École Supérieure de Dessin d'Art, Belleville, París.

El hombre de los vientos
Monotipia a partir de prueba de estado
67x105
2007-2009

Más viento
Monotipia a partir de prueba de estado
Intervenido con acuarela
67x105
2007-2009

Sahumerio
Monotipia a partir de prueba de estado
67x104
2007-2009

Ver
Prueba de estado con intervención gráfica
109x74
2007-2009

Velas
(díptico)
Monotipia
Aguatinta, punta seca, Hayter
64x102
2007-2009

Velas
(tríptico)
Monotipia
Aguatinta, punta seca, Hayter
64x102
2007-2009

Velas
Monotipia
Aguatinta, punta seca, Hayter
Intervención con acuarela y lápiz
acuarelable
64x102
2007-2009

Velas
Oriente poniente
Monotipia
Aguatinta, punta seca, Hayter
64x97
2007-2009

Velas
Monotipia
Aguatinta, punta seca, Hayter
59x98
2007-2009

*Golf invertido da paso
a las velas*
Monotipia
Aguafuerte, aguatinta, Hayter
59x98
2007-2009

Golf
Prueba de artista
Aguafuerte, aguatinta
59x98
2007-2009

Certeza (Masculino)
Prueba de artista intervenida
Aguatinta, punta seca
Intervención acuarela
73x108
2007-2009

(Masculino rojo)
Prueba de estado
Aguatinta, punta seca
67x101
2007-2009

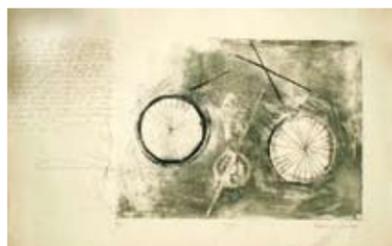
(Masculino marrón)
Prueba de estado
Aguatinta, punta seca
67,5x103,5
2007-2009

Sin título
(Abstracto)
Monotipia
Aguatinta, aguafuerte, Hayter
59x98
2007-2009

Sin título
(Abstracto)
Monotipia
Aguatinta, aguafuerte, Hayter
59x98
2007-2009

Bicicleta
 Monotipia
 Aguafuerte, aguatinta Hayter,
 intervención gráfica, acuarela
 105x67
 2007-2009

Bicicleta
 Monotipia/Prueba de artista
 intervenida
 Aguafuerte, aguatinta,
 intervención gráfica
 73x110
 2007-2009

Bicicleta
 Monotipia
 Aguafuerte, aguatinta Hayter,
 intervención gráfica, acuarela
 73x110
 2007-2009

Bicicleta
 Monotipia
 Aguafuerte, aguatinta Hayter,
 intervención gráfica, acuarela
 110x70
 2007-2009

Bicicleta
 Monotipia
 Aguafuerte, aguatinta punta
 seca Hayter, intervención
 gráfica, acuarela
 73x110
 2007-2009

El grito de intuición
 Prueba de estado
 Aguatinta, aguafuerte, punta
 seca
 68x109
 2007-2009

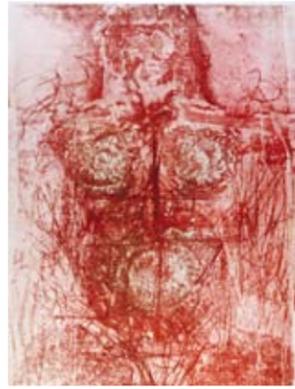
*La mujer contenedora/el
 grito de la intuición*
 Prueba de estado
 Aguatinta, aguafuerte, punta
 seca, intervención de acuarela
 y lápiz acuarelable
 65,5x109
 2007-2009

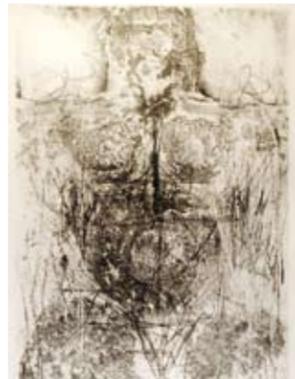
El grito intuitivo
 Prueba de estado
 Aguatinta, aguafuerte, punta
 seca
 68x109
 2007-2009

El título es bastante largo...
 Prueba de estado
 Aguatinta, aguafuerte, punta
 seca, intervención gráfica
 65,5x109
 2007-2009

El color de la transformación
 (serie Deméter)
 Prueba de estado
 Aguatinta, aguafuerte, punta seca
 67x101
 2007-2009

El color de la transformación
 (serie Deméter)
 Prueba de estado
 Aguatinta, aguafuerte, punta seca
 73x106
 2007-2009

3/tres
 Prueba de artista
 Aguafuerte
 Hayter, intervención gráfica
 50x92
 2007-2009

3/tres
 Tierra gres/vidrio y metales
 57x29x10
 2007-2009

3/b
 Tierra gres/metales
 64x30x19
 2007-2009

Una
 Tierra gres/vidrio/metal
 73x25x10
 2007-2009

Kiñe
 Tierra gres/vidrio/metal
 70x25x10
 2007-2009

Parirse
 Tierra gres/vidrio/metal/
 incorporación de piedra
 56x20x20
 2007-2009

fotografía: Pedro Hughes

María Inés Rivera Pérez

grabadora y escultora chilena

Nació en Santiago el 3 de diciembre de 1954, es licenciada en Artes Plásticas con mención en Escultura en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile.

Se ha especializado en Grabado en los Talleres “Mulato Gil” y “Taller 99” de Chile, y en los Talleres “San Miguel de Allende” y “Jalapa” de México.

María Inés Rivera Pérez

DESDE EL SILENCIO

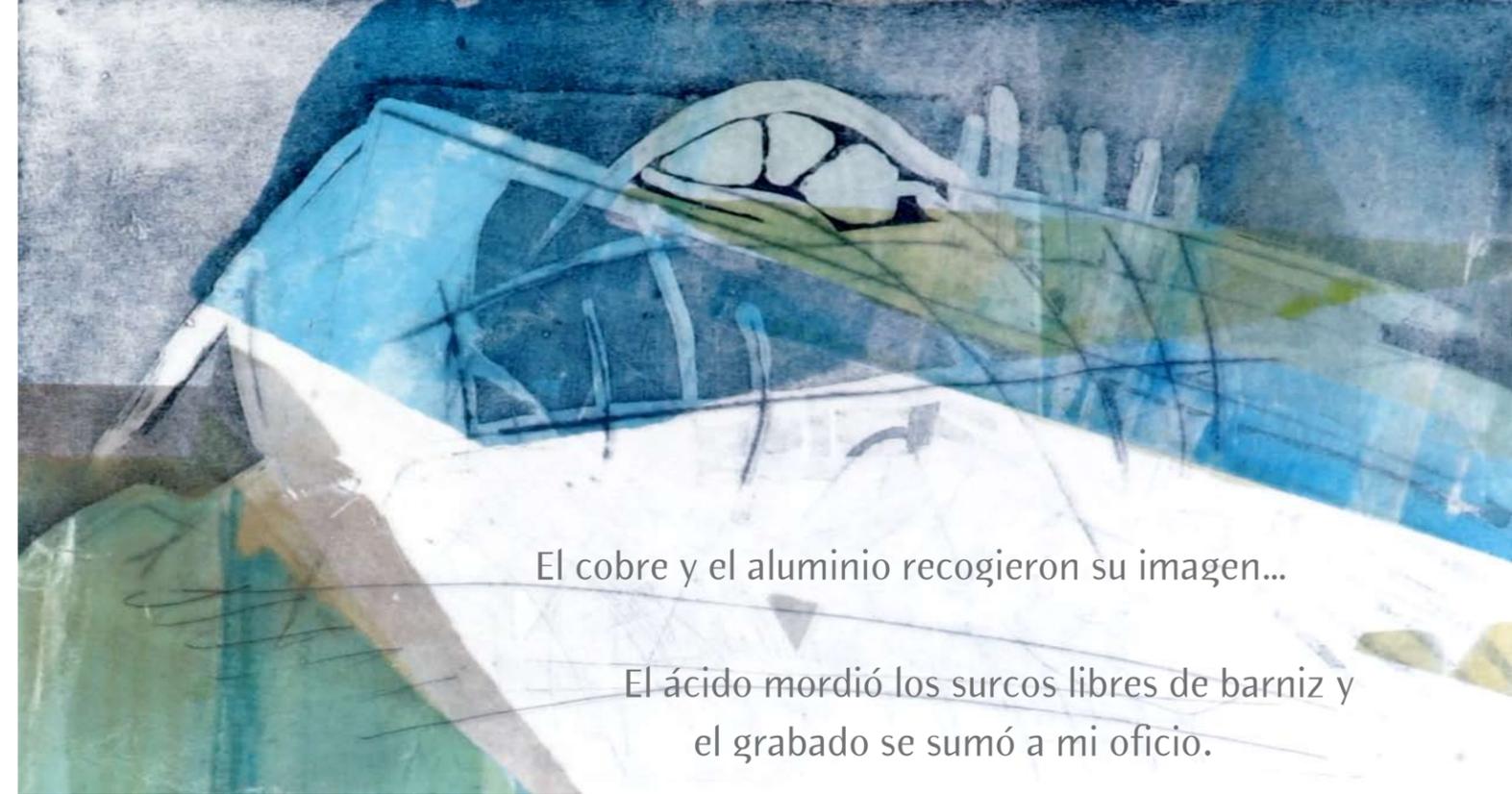
Sostenido

Brotó la energía que movió entre mis dedos el barro...

Nació entonces la forma femenina
y luego su compañero, la masculina...

Dos fuerzas internas
que emprenden
el vuelo creativo
y reparador
que me ha regalado
la escultura.

Estas fuerzas
no se quedaron
en el barro.

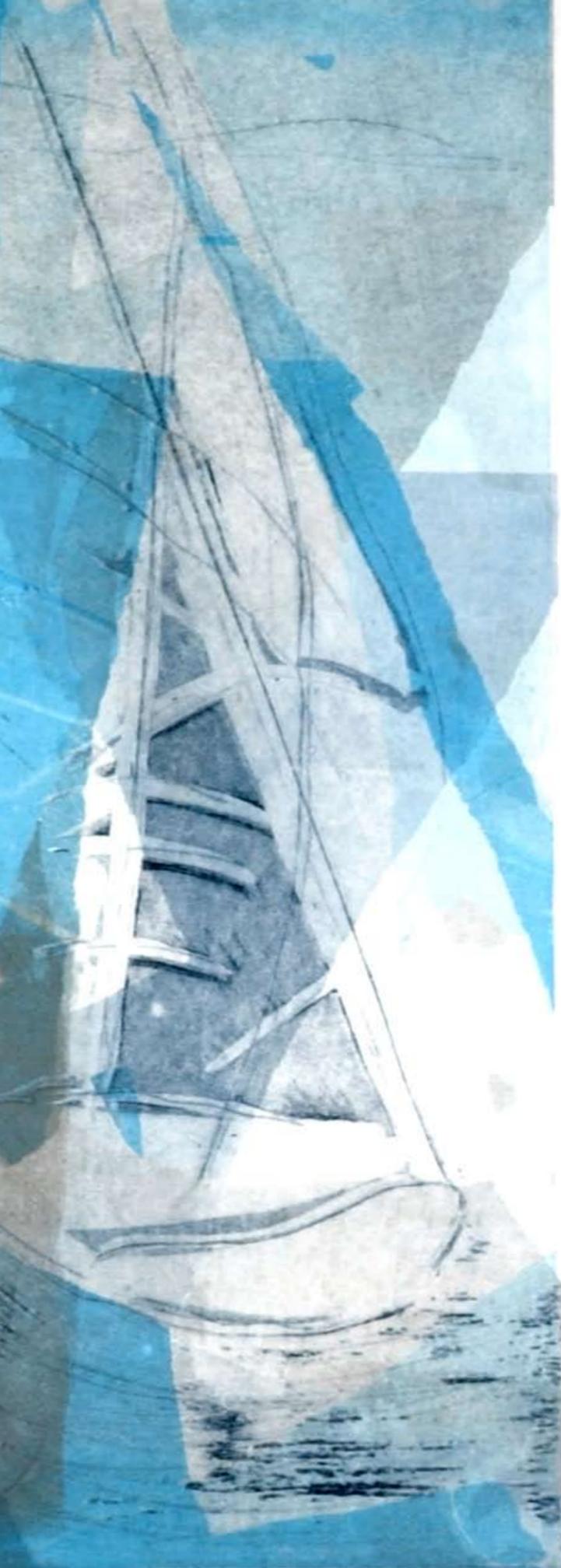
Estos últimos seis años los he dedicado a estas dos disciplinas.
Seis años de trabajo diario... como queriendo rescatar del silencio
cuatro veces esa cantidad de días...

En 24 años no hay exposiciones pero si contemplación.

Mi propuesta es validar el acto de crear... desde el silencio.

Tarea inherente a la esencia de SER MUJER...

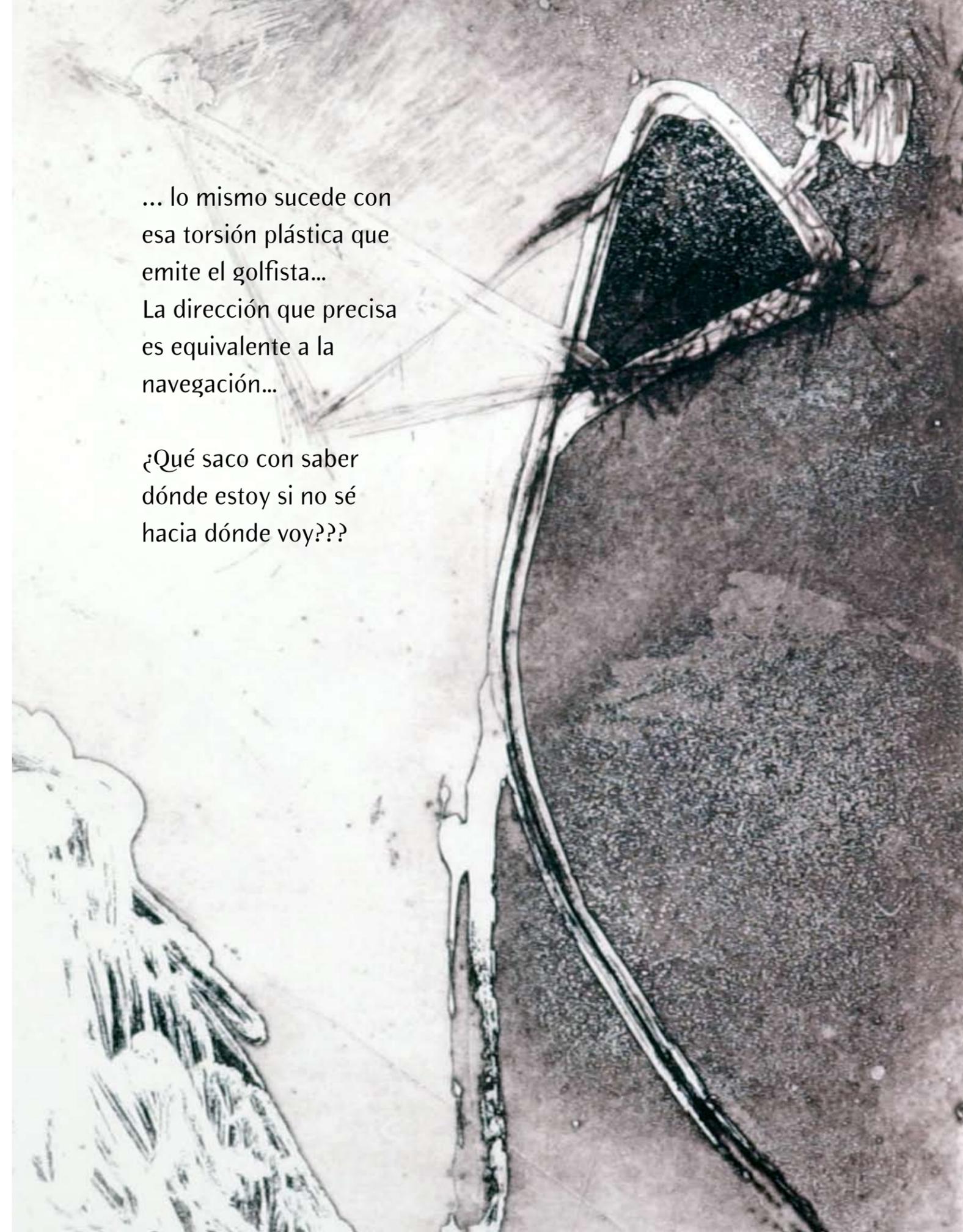

La imagen ha sido
progresivamente cada
vez más importante para
visualizar mi inconsciente...

Donde la intuición le
grita mensajes certeros al
consciente...

Desde esta conclusión...
hago lo mío...

El placer me estimula y
echa a andar velas...
gracias a la punta seca
y las aguas tintas...
ellas despliegan el
movimiento
soplado rodillos de
colores que acentúan la
tonalidad de la brisa...

... lo mismo sucede con
esa torsión plástica que
emite el golfista...
La dirección que precisa
es equivalente a la
navegación...

¿Qué saco con saber
dónde estoy si no sé
hacia dónde voy???

En la bicicleta
la dirección y el equilibrio.
Se incorpora la circunferencia,
la vida y su ciclo.

Mis abstracciones descienden
a la profunda catarsis del ser...
la tensión y el descanso...
es un paisaje cotidiano...

Las formas las trabajo desde muchos lados... tantos como la vida
me muestra la propia... Muchos puntos de vista
permiten ver mi verdad al fin.

Comencé amasando el barro... luego a 1200 grados el color es consecuencia de su propia quema... la mancha en el espacio también hace parir la forma que se toca, que se quiebra y descascara porque cambia su piel.

Invertí la figura humana y nuevamente aparece.
El navegante... el que juega... el que lanza y se lanza...
el que se atreve a soñar y más el que se atreve a descansar...

En este lenguaje bruño... raspo...
Espero que el ácido se alimente del metal
y la resina deje sus granos.

A veces la contradigo... hasta lograr por fin lo que imagino.
Bato la tinta que quiere ser honrada con la imagen...
o solo una mancha que me hable.

En la primera prueba y si es necesario en la décima sigo encontrándome con la plancha, que me pide más esfuerzo...

La paciencia... la limpieza...
el orden dentro del caos es una experiencia de vida...
soy yo trabajando.

Entonces...

El diálogo comienza a surgir...
y la prueba final de todo aquello es esta muestra.

GLOSARIO

AGUAFUERTE

Forma de grabado sobre una plancha metálica. Esta plancha es protegida por una capa de barniz, la cual es dibujada por el artista, creando líneas con un buril o punta afilada. Al quedar al descubierto el metal, se sumerge la plancha en ácido nítrico y agua —aguafuerte—, permitiendo la corrosión del metal. Se genera así un dibujo “hueco”. Técnica desarrollada por el orfebre italiano Masi Finifuerra en 1432.

AGUATINTA

En la búsqueda de recrear efectos en pintura y acuarela, se crea este grabado en “hueco” espolvoreando resina sobre la plancha metálica. Esta se calienta, al adherirse protege puntos y deja pequeñas porciones de plancha libre, que al ser sumergida en ácido es corroída y provoca incisiones que darán sensaciones de grisados y planos de color. Técnica desarrollada en el siglo XVIII.

ENTINTADO A LA *POUPÉE*

Es el entintado para las técnicas de grabado en hueco. Se realiza con un muñón de cuero y se introduce a compresión la tinta en los huecos que el ácido o la punta seca provocó. Luego se limpia la superficie hasta dejarla sin tinta, la que queda solamente en el hueco. Técnica desarrollada a finales del siglo XVIII.

LITOGRAFÍA

Es una forma de grabar o hacer una matriz sobre piedra, de allí su nombre —“*lithos*”, del griego, piedra—. Se trabaja con materiales gráficos grasos, soluciones de goma arábiga. Los materiales luego son sometidos al mordido del ácido, que penetra en la piedra, obteniendo así el grabado deseado sobre la piedra. Después se entinta con rodillos y se imprime. Estas técnicas fueron inventadas por Alois Senefelder (1771-1834).

MÉTODO HAYTER

Consiste en aplicar todos los colores en una misma matriz metálica, mediante el sistema de tintas con diferente viscosidad. “La aplicación de tintas de diferente viscosidad con rodillos de distinta dureza en una matriz metálica produce estampaciones ricas en colorido limpio”, expresa Hayter.

MEZZOTINTA

En esta el artista trabaja sobre una plancha ya oscurecida por un sistema de grabado con resina y, a través de bruñidos, raspados e incisiones, obtiene los blancos y las líneas.

MONOTIPIA

Son las impresiones de carácter experimental y único del artista utilizando técnicas de grabado, probando con entintados e intervenciones que serán prácticamente imposibles de reproducir en serie.

PRUEBA DE ARTISTA

Es un tiraje para uso exclusivo del artista y cuenta con una numeración diferente de la del tiraje.

PRUEBA DE ESTADO

Son las impresiones del artista, en las que está buscando el resultado expresivo y estético deseado, y en las que va introduciendo los cambios necesarios, hasta llegar a la prueba definitiva, que será prácticamente imposible de reproducir en serie.

PUNTA SECA

Es una técnica muy cercana al grabado a buril. Se dibuja directamente sobre la plancha metálica con una punta dura, lo que provoca un surco y una rebarba. Ambos elementos, al entintarse y luego imprimirse sobre papel, generan expresiones de alta calidad.

SERIGRAFÍA

Es una técnica de impresión empleada en el método de seriación de elementos visuales sobre cualquier material —tela, papel, vidrio, etcétera—. Se hace pasar tinta por una gasa tensada en un marco. Esta gasa está bloqueada con diferentes técnicas —papel, barnices, técnicas fotosensibles—. A través de esta seda enmarcada se presiona con un lampazo, transfiriendo la tinta a la superficie deseada. Técnica originaria de China. Su nombre proviene de “*sericum*”, seda en latín. Ha tenido gran difusión en arte en Occidente, sobre todo en el siglo XX.

TIRAJE O TIRADA

Es el conjunto de estampas iguales, realizadas por el grabador o el maestro estampador, supervisado por el artista. Van numeradas en orden, con el número de copia sobre el número total de ejemplares, generalmente a lápiz.

XILOGRAFÍA

Técnica de grabado que genera diferencias de alturas. Con gubias o cortes se hacen incisiones en madera —de allí lo de “*xilo*”, nombre griego de la madera o el linóleo—. Al entintarse, se aplica la tinta a las superficies que sobresalen; por eso forma parte del grupo de grabados en relieve. Estas superficies, al pasar al papel, imprimen la tinta aplicada. La xilografía nace en China en el siglo V d.C. Se introduce en Occidente en el siglo XIII.

No soy crítico de arte y no me gustaría hacerlo, pero María Inés Rivera me pidió que expresara algo acerca de su trabajo, que tanto me gusta.

En mi larga trayectoria como amante de lo bello y con sentido de expresión y contenido, he tenido el privilegio de descubrir grandes artistas, especialmente en México, donde resido desde hace treinta y seis años.

Debo aclarar aquello de “descubrir”; esto solo significa que fueron descubrimientos para mí, ya que sin tener antecedentes de algunos artistas jóvenes, solo por intuición los expuse en mis galerías Solaris y Honfleur en la Ciudad de México, entre los años 1974 y 1990. Fueron aproximadamente treinta artistas y todos ellos, sin excepción, tienen actualmente su obra en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México y otros diferentes museos e importantes colecciones de arte en diversos lugares del mundo.

Nací en un ambiente donde se vivía rodeado de arte. En familia convivíamos con la música, los libros, la arquitectura y todas las artes plásticas. Era algo natural el vivir en un ambiente así y es así como percibo, espontáneamente y sin análisis ni crítica, lo que siento, veo o escucho lo que para mí es bueno.

Por tanto, con todo gusto y seguridad puedo decir que “para mí, lo que María Inés Rivera crea tiene contenido, oficio y es arte del bueno”.

MANUEL CHACÓN VARGAS
San Miguel de Allende, Gto.
México
Octubre de 2008