

Raue Strömung

Galerie Eigenheim – Berlin
16 - 29 June, 2017

Among the *Mapuche*, the original inhabitants of the territory that today corresponds to Chile, there is a cosmogonic myth of special significance for its symbolic content: the confrontation between the serpent of the waters, *Cai Cai Vilu*, and the serpent of the earth, *Treng Treng Vilu*. Making a clear reference to the archetype of the universal flood, the story narrates how *Cai Cai Vilu* tries to flood the earth and make it disappear, while the earth defends itself by retreating, forming the high peaks of the Andes mountain range, and saving its inhabitants on the heights. In essential terms, this myth refers to the permanent tension between the formative forces and the destructive forces of nature, and in a deeper sense, to a certain dialectic of opposition between *order* and *chaos* that constitutes the identity seal at a symbolic level, not only of Chile, but of Latin America as a whole. Contrary to Europe, where the territory has the character of a landscape measured and domesticated by the facts of culture, our territory is a dynamic field of unstable friction between the will of abstract rational order and the cyclical overflow of elemental forces, both at the geo-morphological and social level. Abstraction and nature, order and chaos, reason and intuition: is it possible to achieve a reconciliation between these apparently opposing forces, not by mutual imposition, but by complementarity? An "alliance" between the serpents?

The present exhibition, *Raue Strömung*, ("raw current", "rough flow"), reveals a possible path to this alliance, through the signifying power of art. Following the call made by the Latin American artists' platform *Kap Hoorn*, 11 Chilean artists living in Berlin build especially for the exhibition a narrative of identity in which conceptual geometric abstraction and the expressive potential of matter are intertwined, forming an indissoluble unity. This balance is achieved through subtle shaping processes, which do not "force" the material substrate, but transform it while respecting its own internal laws. The expressive qualities of materials as diverse as metal, glass, fabrics, paper, ceramics, plasticine and *objet trouvés* are thus enhanced, in a way that refers to the work of goldsmiths and craftsmen. The formal operations are simple: addition, cutting, folding, interlacing, drawing and tracing. The resulting forms evoke these shaping processes, they are the trace of their own strategy of material configuration. Among these traces, we also recognize those of silence, typical of any methodical and reflective work process.

This material know-how is the starting point that allows the artists to bring to the fore different imaginaries related to the Latin American heritage, from a meta-historical perspective in which the boundaries between past, present and future tend to blur. A hybrid universe in which references to the mythical-symbolic cartographies of the time of the conquest, pre-Columbian iconographies, historical documentary records, memories and local traditions intertwine. The relationship between these elements of symbolic order and their material supports configures a language assimilable to a certain form of "figurative abstraction", with historical antecedents in the local avant-garde.

In synthesis, this group of works succeeds in articulating an identity discourse about Latin America that, transcending the commonplaces of contingent political-social denunciation and picturesque exoticism, manages to project itself to the essential horizon of the Myth. In that horizon, the oppositions are overcome, and the "raw current" of vital creative energy flows again, channeled by craftsmanship. In the work of these artists, abstraction and sensuality, will of order and expressive freedom, *Brasilia* and *Macondo*, those primordial forces and visions that in their dispute have shaped that complex reality we call "Latin America", are unified in a unique and singular alchemical synthesis: *Raue Strömung*.

Juan Almarza Anwandter

Raue Strömung

Galerie Eigenheim – Berlin
Del 16 al 29 de Junio, 2017

Entre los *Mapuches*, habitantes originarios del territorio que hoy corresponde a Chile, existe un mito cosmogónico de especial significación por su contenido simbólico: el enfrentamiento entre la serpiente de las aguas, *Cai Cai Vilu*, y la serpiente de la tierra, *Treng Treng Vilu*. Haciendo una clara referencia al arquetipo del diluvio universal, la historia narra como *Cai Cai Vilu* trata de inundar la tierra y hacerla desaparecer, mientras que esta se defiende replegándose, formando las altas cumbres de la cordillera de los Andes, y salvando a sus moradores en las alturas. En términos esenciales, este mito hace referencia a la permanente tensión entre las fuerzas formativas y las fuerzas destructivas de la naturaleza, y en un sentido más profundo, a cierta dialéctica de oposición entre *orden* y *caos* que constituye el sello identitario a nivel simbólico, no solo de Chile, sino de Latinoamérica en su conjunto. Al contrario de Europa, en que el territorio posee el carácter de un paisaje medido y domesticado por los hechos de la cultura, nuestro territorio es un campo dinámico de fricción inestable entre la voluntad de orden racional abstracto y el desborde cíclico de las fuerzas elementales, tanto a nivel geo-morfológico como social. Abstracción y naturaleza, orden y caos, razón e intuición: ¿es posible lograr una reconciliación entre estas fuerzas aparentemente opuestas, no por imposición mutua, sino que por complementariedad? ¿Una “alianza” entre las serpientes?

La presente muestra, *Raue Strömung*, nos revela un posible camino a esta alianza, a través del poder de significación del arte. A partir de la convocatoria realizada por la plataforma de artistas latinoamericanos *Kap Hoorn*, 11 artistas chilenos residentes en Berlín construyen especialmente para la muestra un relato de identidad en el que la abstracción geométrica conceptual y el potencial expresivo de la materia se entrelazan, configurando una unidad indisoluble. Este equilibrio está logrado mediante procesos de conformación sutiles, que no “fuerzan” el sustrato material, sino que lo transforman respetando sus propias leyes internas. Las cualidades expresivas de materiales tan diversos como metal, vidrio, telas, papel, cerámica, plastilina y *objet trouvés* son así puestas en valor, en un modo que remite al trabajo propio de orfebres y artesanos. Las operaciones formales son simples: adición, corte, pliegue, entrelazamiento, dibujo y trazado. Las formas resultantes evocan estos procesos de conformación, son la huella de su propia estrategia de configuración material. Entre estas huellas, reconocemos también las del silencio, propio de todo proceso de trabajo metódico y reflexivo.

Este saber-hacer con la materia es el punto de partida que permite a los artistas traer a presencia distintos imaginarios relacionados con la herencia latinoamericana, desde una perspectiva meta-histórica en la que los límites entre pasado, presente y futuro tienden a diluirse. Un universo híbrido en el que se entrecruzan referencias a las cartografías mítico-simbólicas del tiempo de la conquista, iconografías precolombinas, registros documentales históricos, memorias y tradiciones locales. La relación entre estos elementos de orden simbólico y sus soportes materiales configura un lenguaje asimilable a una cierta forma de “abstracción figurativa”, con antecedentes históricos en las vanguardias locales.

En síntesis, este conjunto de obras logra articular un discurso identitario en torno a lo latinoamericano que, trascendiendo los lugares comunes de la denuncia político-social contingente y el exotismo pintoresco, se logra proyectar al horizonte esencial del Mito. En ese horizonte, las oposiciones quedan superadas, y la “corriente cruda” de la energía vital creativa vuelve a fluir, encauzada por el oficio. En el trabajo de estos artistas, abstracción y sensualidad, voluntad de orden y libertad expresiva, *Brasilia* y *Macondo*, aquellas fuerzas y visiones primordiales que en su disputa han dado forma a esa compleja realidad que llamamos “Latinoamérica”, son unificadas en una síntesis alquímica única y singular: *Raue Strömung*.

Juan Almarza Anwandter