

RECOVERING HISTORIES

ASPECTS OF CONTEMPORARY ART
IN CHILE SINCE 1982

HISTORIAS RECUPERADAS

*ASPECTOS DEL ARTE CONTEMPORANEO
EN CHILE DESDE 1982*

RECOVERING HISTORIES: ASPECTS OF CONTEMPORARY ART IN CHILE SINCE 1982

*HISTORIAS RECUPERADAS: ASPECTOS DEL ARTE
CONTEMPORANEO EN CHILE DESDE 1982*

FOREWORD / *PROLOGO*

Isabel Nazario

FOREWORD / *PROLOGO*

Ana María Palma

CURATOR / *CURADORA*

Julia P. Herzberg

WITH ESSAYS BY / *CON ENSAYOS DE*

Sol Serrano • Julia P. Herzberg • Gaspar Galaz • Nelly Richard

The exhibition was organized by the Center for Latino Arts and Culture of Rutgers, the State University of New Jersey, in collaboration with the Permanent Mission of Chile to the United Nations, and with the assistance from the Ministry of Foreign Affairs and the Department of Culture in the Ministry of Education of Chile, and the Jane Voorhees Zimmerli Art Museum.

La exposición fue organizada por el Centro Latino de Arte y Cultura de Rutgers, la Universidad del Estado de Nueva Jersey, en colaboración con la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas, y con asistencia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, de la División de Cultura del Ministerio de Educación de Chile, y el Jane Voorhees Zimmerli Art Museum.

RECOVERING HISTORIES: CONSIDERATIONS ON THE PRACTICES OF TWELVE ARTISTS

HISTORIAS RECUPERADAS: REFLEXIONES SOBRE LA TRAYECTORIA DE DOCE ARTISTAS

by Julia P. Herzberg / por Julia P. Herzberg

For those of us who work in the field of Latin American art as well as Hispanic and Latino art in the United States, the names of Chilean artists who have been living and working in the United States during the 1980s immediately come to mind: Juan Downey, Ismael Frigerio, Alfredo Jaar, Benjamín Lira, Catalina Parra, Francisca Sutil, Jorge Tacla, Mario Toral, and Cecilia Vicuña. However, our knowledge of contemporary Chilean artists who stayed in their country during the Pinochet period remains scant.¹

Nelly Richard is one of the few Chilean art critics whose writings on recent Chilean art have been translated into English. Those writings focus sharply on the experimental works produced between 1977 and 1982 by a group of interdisciplinary artists, referred to as the *avanzada* by Richard (see Nelly Richard's essay). If, as Richard has postulated, the *avanzada* "became disarticulated as such towards 1982,"² it is evident to me that the experimental modes of expression together with the critical stances that came to the fore in the late 1970s continued unabated in the work of a significant group of artists who are still working now. In the ensuing discussions on the artistic practices of the individual artists in this exhibition, I attempt to clarify their relationship to the experimental practices of that earlier period.³ Throughout the Pinochet years, artists who intended to express a critical voice had to invent new means of creating in order to cope with restrictions imposed by the political realities.⁴ In order to avoid official censorship, artists had to convey their meanings through layers of cryptic references. They utilized metaphor, codes, private and public referents to communicate their political stances so that they could participate, even if from

Para aquellos de nosotros que trabajamos en el campo del arte latinoamericano, y en el del arte hispano/latino en los Estados Unidos, los artistas chilenos que han vivido y trabajado en este país durante los años 80, nos acuden de inmediato a la mente: Juan Downey, Ismael Frigerio, Alfredo Jaar, Benjamín Lira, Catalina Parra, Francisca Sutil, Jorge Tacla, Mario Toral y Cecilia Vicuña. Sin embargo, el conocimiento de artistas chilenos contemporáneos que se quedaron en su país durante la era de Pinochet sigue siendo deficiente.

Nelly Richard es uno de los pocos críticos de arte de Chile cuyos escritos sobre el arte chileno reciente se han traducido al inglés. Esos textos se centran precisamente en las obras experimentales producidas entre 1977 y 1982 por un grupo de artistas interdisciplinarios, a los que Richard se refiere como la avanzada (véase el ensayo de Nelly Richard). Si como Richard ha postulado, la avanzada "se desarticuló como tal hacia 1982",² me resulta evidente que los modos de expresión experimentales, junto con las posiciones críticas que se hicieron manifiestas a finales de los años 70, continuaron vigentes en la obra de un grupo significativo de artistas que aún se mantiene activo en la actualidad. En las subsiguientes reflexiones sobre las trayectorias artísticas de los individuos que participan en esta exposición, intento esclarecer su relación con los procedimientos experimentales de ese período anterior.³ Durante la época de Pinochet los artistas que intentaron expresar una voz crítica se vieron obligados a inventar nuevos medios de creación para esquivar las restricciones impuestas por las realidades políticas.⁴ A fin de evitar la censura oficial, los artistas tuvieron que transmitir su mensaje a través de estratos de referencias crípticas, valiéndose de metáforas, códigos, referentes públicos y privados para comunicar sus posiciones políticas de modo que pudieran participar, aunque marginalmente, en un

REMARKS ON A DECADE: 1982-1992

APUNTES PARA UNA DECADA: 1982-1992

by Gaspar Galaz / por Gaspar Galaz

Preliminary Words

The 1980s is barely behind us, but for Chileans there is already enough historical perspective to say that it was a decade marked by drastic and conflicting situations in every respect. In 1981, Chile thought of itself as a rich country, in the midst of an economic take-off, far surpassing the rest of Latin America in all development indicators. That same year was a milestone for the advancement of visual and theoretical discourse, as conceptual art practices reached their peak. It was a time when everything seemed clear—a time, also, when painting lost its preeminence. A hegemonic discourse was being articulated through art actions, performance art, innovative printmaking, and texts, all of which attempted to define and empower marginal art practices thereby providing a new understanding for art. In the early 1980s, video emerged as both an art form and a documentary tool used to accompany and intersect other texts.

Those were decisive years in that visual artists began a counter-attack against the control and censorship imposed by the military regime on the arts. They accomplished this through syntactical constructions and personal systems of production. The country's political and social problems, to include situations such as people who have disappeared, repression in the streets, police raids, arbitrary arrests, and class differences are reflected in the visual arts. In short, they addressed the widest range of human rights violations.

Between 1972 and 1982, artists explored these themes metaphorically through installations, image-altering technology such as photo enlargement and reduction, the photocopy, as well as individual and collective art actions. The joint use of video, graphics, objects, and other elements, produced a methodology where waste, the ephemeral, and the

Palabras preliminares

Aunque muy cercano todavía el término de los ochenta, ya puede decirse que la década quedó marcada por profundas y antagónicas posiciones en todos los ámbitos. En el año 1981, Chile era un país que se sentía rico y estaba, finalmente, en el momento de su gran despegue económico, distanciándose de los otros países latinoamericanos. Ese año, las prácticas conceptuales también llegaron a su apogeo, y su discurso plástico y teórico marcó un hito en el desarrollo de las artes visuales en ese país. Todo parecía claro: la pintura, sobre todo, había quedado desplazada, y el discurso hegemónico era sostenido por las acciones plásticas, las distintas estrategias de la gráfica, los textos que exploraban, intentando definir los límites y deslindes de la práctica marginal, desde la cual se entendía todo el trabajo artístico. Los ochenta en sus inicios son también el momento en que surgen el video como arte y el video como documento, acompañando y entrecruzándose con otros textos lingüísticos.

Es determinante el inicio de los ochenta, ya que, a partir del trabajo artístico y mediante artificios sintácticos y la búsqueda de particulares sistemas de producción, los creadores plásticos pudieron contrarrestar la fiscalización y la censura que el régimen militar imponía a todo el espectro creativo. Los problemas que se planteaban eran las especulaciones visuales sobre los "detenidos-desaparecidos", las represiones callejeras, los allanamientos y detenciones arbitrarias, los agudos contrastes sociales, en definitiva, la más amplia variedad de violaciones de los derechos humanos.

Entre los años 1972 y 1982, la exploración de esos temas y su metafóricación se plantea en forma hegemónica desde las instalaciones, las ampliaciones y reducciones fotográficas, el uso de la fotocopia, acciones corporales, individuales y colectivas; la unión entre video, gráfica y objeto, entre otros elementos, conforman una metodología que hizo del desecho, de lo efímero y de la caducidad, sus conceptos claves. La plástica chilena supo dejar un profundo testimonio en una época donde, nuevamente, el arte y la existencia forman un binomio inseparable;