

CUADERNOS MAC

LUIS CAMNITZER

OBRAS DE LA COLECCIÓN DAROS LATINAMERICA

25 MAYO – 25 AGOSTO 2013

MAC QUINTA NORMAL

EL MUSEO ES UNA ESCUELA: EL ARTISTA APRENDE A COM UNICARSE, EL PÚBLICO APRENDE A HACER CONEXIONES

Junto a Luis Camnitzer te invitamos a percibir de otra manera tu mundo cotidiano y a vivir el museo como un espacio para aprender a hacer nuevas conexiones.

En este cuaderno podrás conocer sobre este artista, desarrollar tu creatividad, reconocer conceptos y construir tu imaginario. Desde tu hogar, luego en la escuela y ahora en el MAC, podrás fomentar la conciencia medioambiental, trabajando con la chatarra solicitada, reordenándola creativamente.

NOMBRE _____

EDAD _____

CURSO _____

ESTABLECIMIENTO _____

CIUDAD _____

FECHA _____

El Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, han organizado en conjunto una exposición individual del artista, profesor y escritor uruguayo Luis Camnitzer.

Considerado como uno de los referentes del arte conceptualista latinoamericano, Luis Camnitzer es un explorador de la relación entre la visualidad y el lenguaje. Se destaca entre sus pares por su fuerte compromiso sociopolítico y por ser un ferviente promotor del pensamiento crítico sobre el sistema del arte y de los procedimientos de enseñanza artística, por ello, es una figura ineludible.

Esta exposición presenta en el MAC más de sesenta obras entre cuyas disciplinas se encuentran: escultura, grabado, instalación, fotografía y dibujo. Son obras pertenecientes a Daros Latinamerica Collection, especializada en arte latinoamericano y que posee la más extensa recopilación del trabajo de Luis Camnitzer.

Por otra parte, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos presenta obras de la galería Alexander Gray Associates, principalmente relacionadas con la gran preocupación del artista por evidenciar contextos socio-políticos como las dictaduras latinoamericanas, en especial la uruguaya.

DATOS DEL ARTISTA



Self Portrait (1968).
Fotografía: Peter Schälchli, Zürich.

1937 Nace en Lübeck, Alemania.

1939 Sus padres emigran a Uruguay por causa del clima antisemita. Crece en Montevideo donde se forma en Bellas Artes y Arquitectura.

1957-1958 Realiza sus estudios de escultura y grabado en la Academia de Múnich.

1961 Recibe la beca Guggenheim para estudiar grabado en Nueva York.

1962 Interrumpe su beca regresando a Uruguay.

1964 Se establece definitivamente en Nueva York donde finaliza su beca y funda junto a Liliana Porter y José Guillermo Castillo el New York Graphic Workshop, grupo dedicado a la innovación y reflexión sobre el grabado como técnica democrática.

1969-2000 Enseña en el departamento de artes visuales de la State University of New York, College at Old Westbury, entidad de la que es profesor emérito. Se dedica a la producción de su obra en términos de investigación y no de comercio.

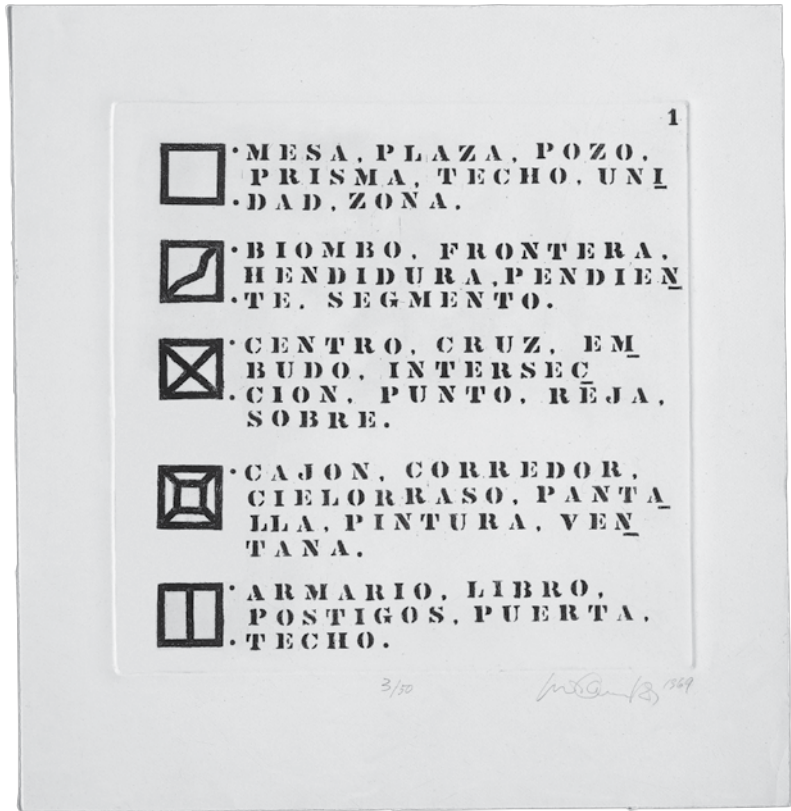
● Actualmente vive y trabaja en Great Neck, Nueva York y en Valdottavo, Italia.

La palabra como protagonista en la obra visual

Durante el siglo XX las vanguardias artísticas impulsaron una serie de modificaciones con el fin de difundir nuevas ideas. De manera innovadora se introducen y se exploran nuevas formas de comunicar. Una de ellas es el impulso para la incorporación del texto en las obras visuales, como por ejemplo los collages cubistas y los famosos *ready-mades* de Marcel Duchamp. Sin embargo el protagonismo del texto en las artes visuales cobra una fuerza sin equivalente con el desarrollo del arte conceptual. Es entonces que el lenguaje escrito se incorpora a la obra con tanto valor como la imagen, e incluso en algunos casos reemplazándola.

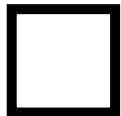
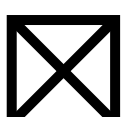
Luis Camnitzer, artista conceptualista, investiga el valor de la palabra. Su trabajo explora la relación entre imagen y texto, en donde la interpretación de la imagen se comprende íntimamente influenciada por las palabras que la acompañan.

La serie *Dictionary* consiste en diferentes formas geométricas acompañadas con una lista de los conceptos que estas pudiesen representar. Algunas veces dos conceptos contradictorios pueden estar representados por la misma forma. El artista hace partícipe al observador, invitándolo a utilizar su propio poder de dar nombres y así completar la lista.



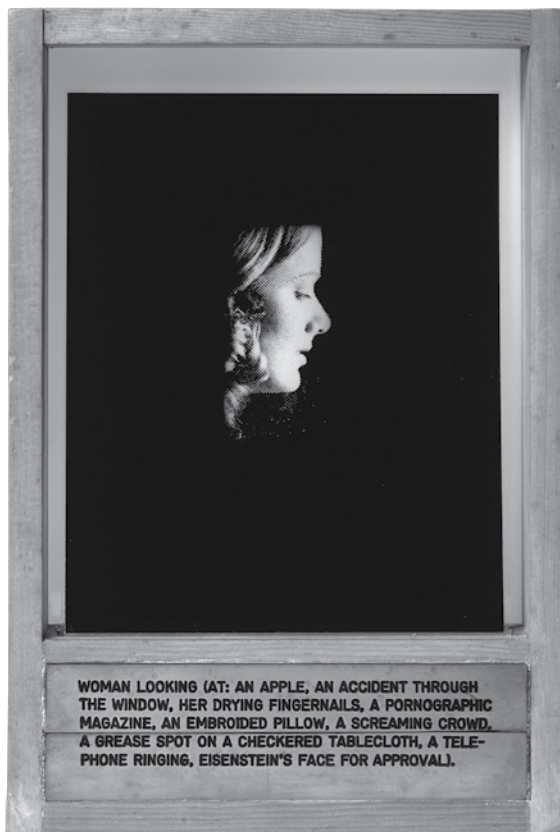
Dictionary 1
(Diccionario 1)
1969
Grabado
Hoja: 63 x 60,2 cm;
lámina: 45 x 45
Daros Latinamerica
Collection, Zürich
Fotografía: Peter
Schälchli, Zürich.

 **AGREGA A CADA SIGNO VISUAL NUEVOS SIGNIFICADOS:**

 **INVENTA NUEVOS SIGNOS VISUALES Y DALES SIGNIFICADOS:**

Durante los años setenta el trabajo de Luis Camnitzer se centra en la construcción de objetos, especialmente cajas. En este contexto desarrolló una serie de marcos de madera con el frente y el fondo de vidrio, incluyendo en la parte interior una placa de latón en la que se ha grabado, en inglés o español, el título de la obra. Hay pocos elementos dentro de estas cajas, por eso el observador va a leer la placa pensando que tendrá más información sobre el contenido. Pero el contenido de la caja no es una ilustración del texto (o viceversa) sino que crea una interacción lúdica con el observador iniciando un trabajo narrativo que le da libertad al que mira la obra. De acuerdo a lo que se le atribuye a la mirada, la expresión de la mujer parece cambiar sutilmente.



**Woman looking
(at: an apple, an
accident though
the window,
her drying
fingernails, a
pornographic
magazine, an
embroided pillow,
a telephone
ringing,
Eisenstein's face
for approval**

[Mujer mirando (a:
una manzana, un
accidente a través de
la ventana, sus uñas
secando, una revista
pornográfica, una
almohada bordada,
una multitud
gritando, una
mancha de grasa
en el mantel, un
teléfono que suena,
la cara de Eisenstein,
para su aprobación)]

1974
Lámina de
fotografía en b/n,
placa de latón
grabado, vidrio y
madera
37,7 x 25,4 x 5 cm
Daros Latinamerica
Collection, Zürich
Fotografía: Peter
Schälchli, Zürich.

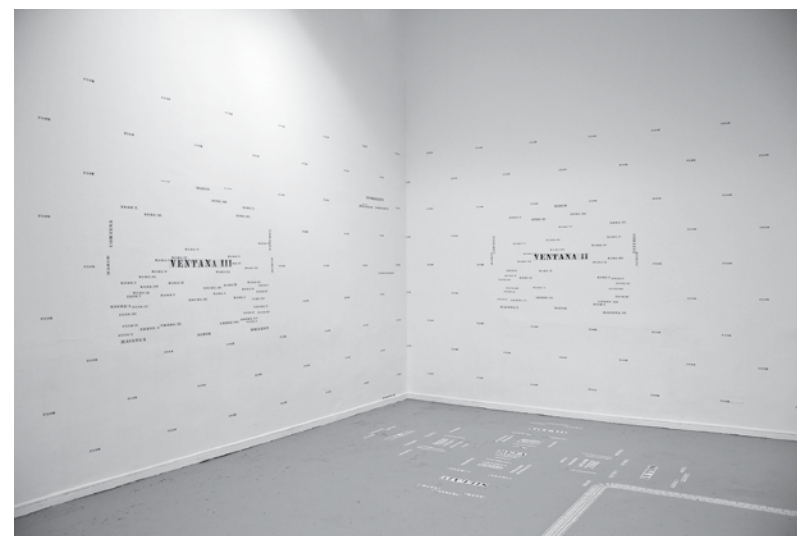


Busca ejemplos sobre cómo el contexto afecta los significados.

¿Qué pasa cuando la comida tiene otro color que el esperado?

¿Qué hace que una sonrisa sea cariñosa o agresiva?

Living Room es la construcción de un espacio y sus elementos a través de la palabra. En efecto, esta obra muestra el mobiliario y la ordenación de una sala por medio del nombramiento de las cosas. De este modo el artista juega con la imaginación del observador a través de la designación lingüística, que puede además influenciar su conducta y la percepción del lugar.



Living Room

(Salita de estar)

1969/2013

Fotocopia de vinilo
adhesiva sobre
pared y suelo,
dimensiones
variables.

Colección del artista.
Fotografía: Matías
Leiva, Santiago.

LENGUAJE EVOCADOR

"Me interesa que mis obras evoquen la mayor cantidad de cosas posibles en varios niveles, como una cebolla que uno va pelando y uno siempre se encuentra con otra piel, pero yo no diría que eso es poesía."

(Luis Camnitzer, catálogo publicado por Daros Latinamerica, Zürich, 2010).



The shadow of the horizon

(La sombra del horizonte)
1976/1983
Fotgrabado de cuatro colores
Hojas: 74,2 x 54,4 cm; lámina: 25 x 30 cm
Daros Latinamerica Collection, Zürich
Fotografía: Peter Schälchli, Zürich.

¿Cuál es la interpretación que tú le das a esta obra?
¿Qué te evoca esta imagen y su título?

En la vida cotidiana se puede diferenciar entre lo posible y lo imposible. En el arte esa diferencia no existe. El arte es el campo en donde se puede especular sobre las imposibilidades y presentarlas como posibles. Aún si el horizonte existiera físicamente, en la realidad no existiría la posibilidad de poner la mano detrás de él y capturar su sombra.

¿Qué idea imposible se te ocurre y cómo la plasmarías para que parezca real?



Landscape as an Attitude

(El paisaje como actitud)
1979
Lámina de fotografía en b/n,
28,1 x 35,5 cm
Daros Latinamerica Collection, Zürich
Fotografía: Peter Schälchli, Zürich.

Landscape as an Attitude: retrato del artista donde utiliza su rostro como base para situar sobre él diminutos objetos que nos sugieren un paisaje campestre. Valiéndose de los volúmenes de su cara y la textura de su piel, Luis Camnitzer nos presenta una imagen evocadora de paisajes y colinas.

Muchas veces hablamos de "paisajes" como si fuese la única manera de describir la naturaleza. Pero es solo una clasificación, una de las muchas formas con las que podemos organizar el mundo a nuestro alrededor. Otras cosas también pueden ser una "actitud", como por ejemplo "La comida como actitud" o "El color verde como actitud". ¿Qué otros elementos pueden ser clasificados como actitud? . Elige una clasificación y explora cómo se puede transformar en actitud.

El cambio del valor por la designación social

Luis Camnitzer comprende el arte como forma de redistribuir el poder y crear diversos órdenes alternativos. Gran parte de su trabajo se refiere al potencial del lenguaje escrito en la percepción de las imágenes y sus propuestas evocadoras. El artista demuestra un especial interés en analizar el sistema del arte y los factores económicos que lo determinan, para develar su estructura de poder. En algunas de sus obras se evidencia cómo la alta posición social de los artistas exitosos dentro del mercado, afecta en el precio de la obra y en el valor de su firma.

Plusvalía

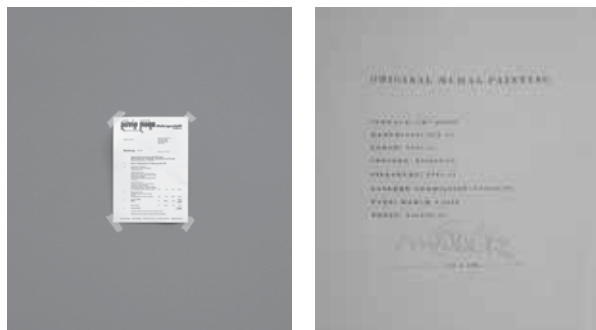
1979
Guante de lana, tinta, papel con lápiz y rotulador, vidrio y madera
36,2 x 46,3 x 4,5 cm
Daros Latinamerica Collection, Zürich
Fotografía: Peter Schälchli, Zürich.



Esta caja de madera contiene un guante de lana que el artista adquirió por unos cinco dólares en la época (\$2.500 pesos chilenos aproximadamente) y una carta a sus colegas colombianos más prestigiosos. En esta carta señala que ese guante aumentó su valor porque fue usado por diferentes artistas, siendo su valor actual 209.843 dólares (aproximadamente 98 millones de pesos chilenos). En esta obra se intenta mostrar que el mercado está interesado en que el arte aumente su valor y cómo se utiliza el mito del autor para efectuarlo.

Pintura mural original

1972/2013
Pintura gris, lápiz sobre pared y factura
Dimensiones variables; superficie pintada: aprox. 300 x 400 cm
Daros Latinamerica Collection, Zürich
Fotografía: Peter Schälchli, Zürich.



En una misma pared, el artista pinta una superficie de 300 x 400 cm en gris y encarga otra igual a un pintor de paredes profesional. Sobre la superficie del pintor podemos ver su factura (\$40.460 pesos chilenos, IVA incluido) y sobre el plano del artista encontramos los siguientes valores; mano de obra, material, firma, comisión de la galería y mano de obra (235,60 dólares), concepto (10.000 dólares), materiales (23 dólares), firma (157,18 dólares), comisión de la galería (10.415,78 dólares) por un total: 20.831,56 dólares (aproximadamente 9.8 millones de pesos chilenos). Con este proceso el artista quiere cuestionar el valor económico de la obra y el ritual artístico que le da valor monetario a cosas intangibles.

Fragmentos de firma para vender por centímetro

1972
Pintura negra sobre tela preparada, madera, metal y lápiz sobre papel, laminado.
Total: aprox. 45 x 126,5 x 2,5 cm
Daros Latinamerica Collection, Zürich
Fotografía: Peter Schälchli, Zürich.



Luis Camnitzer es reconocido por su actitud crítica sobre la especulación del mercado internacional del arte y parte de su trabajo se enfoca en este tema. En 1971 realiza una serie de trabajos donde valoriza su firma según el largo, como en *Signature by the inch* (Firma por pulgada) y *Fragmentos de firma para vender por centímetro* (1972).

Junto a estas obras, su trabajo teórico ha hecho una profunda crítica al sistema de enseñanza artística universitaria.

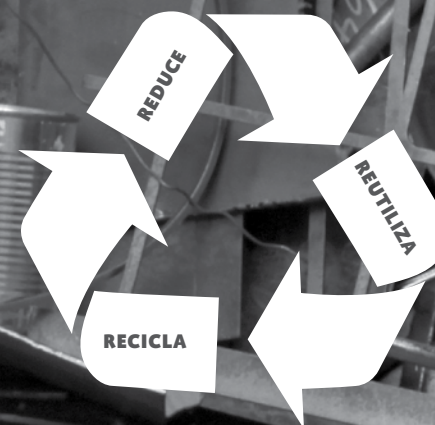
"(...) Se puede afirmar que la enseñanza del arte se dedica fundamentalmente a la enseñanza sobre cómo hacer productos y cómo funcionar como artista, en lugar de como revelar cosas (...) "

(Luis Camnitzer. *La enseñanza del arte*. Texto conferencia Museo de Arte Nacional de Bogotá, 2012).

REORDENAMIENTOS EN EL

Con el fin de vincular el espíritu del trabajo de Luis Camnitzer, en el que se invita a **APRENDER A HACER NUEVAS CONEXIONES** con la valoración del medio ambiente, te proponemos hacer nuevos reordenamientos en el MAC a la chatarra y a los objetos reciclados.

A partir de la estrategia de las tres R (**REDUCE-REUTILIZA-RECICLA**) damos destino a los residuos. Hoy ingresamos una R más e invitamos a **REORDENAR** la chatarra a fin de construir tu propio espacio museal, pero sobre todo en la vida contemporánea, con esos objetos que posteriormente se reciclan y sólo van a vivir a través del registro fotográfico.



+ REORDENA

 Te proponemos **REORDENAR** las unidades de la chatarra según los criterios acordados por tu grupo. Algunos criterios podrían ser:

TAM A ñ o
TEXTURA
formA



SUGERENCIAS PARA EL AULA

Te proponemos las siguientes actividades
sugeridas por Luis Camnitzer:

EJERCICIO 1

Te invitamos a concebir un mundo con una geografía distinta, y para ello te proponemos comenzar imaginando un nuevo orden de países y continentes. Fotocopia un mapa (planisferio), preferiblemente a color, y estudia la forma de los países y sus continentes. Luego recorta la fotocopia y rearma el mapa de acuerdo a un nuevo orden. Finalmente explica este orden y presenta el resultado.

EJERCICIO 2

Estudia todo los objetos que están en tu salón de clase y haz una lista de ellos en orden alfabético. Como paso siguiente te invitamos a reorganizar el contenido de la sala de clases en la realidad de acuerdo a ese orden alfabético. Si es imposible hacerlo en la realidad, te sugerimos hacerlo por medio de un fotomontaje sobre una foto del aula.

EJERCICIO 3

Ve a la biblioteca de tu escuela o a una biblioteca pública y retira un libro al azar. Estudia el orden bibliotecario bajo el cual estaba guardado en su estante (por letra, tema, tamaño, entre otras). Elige un objeto o situación cuya designación, nombre o título encaja perfectamente en el mismo lugar del ordenamiento. Documentalo con una fotografía e incluye la fotografía en el libro. Devuelve el libro a la biblioteca.

EJERCICIO 4

Los diccionarios tienen un sistema de orden alfabético muy estricto. Te proponemos hacer el siguiente reordenamiento: toma un diccionario, ábrelo en una página al azar. Intercala entre dos palabras una nueva palabra inventada con su significado atribuido sin quebrar el orden alfabético. Para cuidar el libro te sugerimos trabajar con fotocopias.

ALGUNAS DEFINICIONES

Recuerda que en el arte las definiciones siempre están cambiando.

Arte conceptual Término difundido a fines de los años sesenta y que se aplica a la producción artística que privilegia las ideas o conceptos por sobre la producción material de las obras. Se considera a Marcel Duchamp como un antecedente y a Joseph Kosuth como uno de sus iniciadores. El término se aplica a un estilo formal que trataba de minimizar la presencia material de la obra de arte.

Arte conceptualista Término creado para referirse a la estrategia artística que da primacía a las ideas, pero que no se concentra en los problemas formales de la presencia de lo material en el arte. El término es usado como una respuesta crítica a la organización del arte en estilos formales. Se subraya así la posibilidad de desarrollar estrategias de comunicación en situaciones de crisis políticas.

Arte Minimalista Corriente artística caracterizada por la simplicidad y la sobriedad de los medios y está especialmente referido a esculturas e instalaciones, a pesar que la pintura jugó un rol precursor del mismo. Se trata del trabajo sobre la percepción de los objetos en su espacio. Nació en los años sesenta en Nueva York en reacción al expresionismo abstracto que era considerado por estos artistas como demasiado subjetivo y en contra del Pop Art visto como excesivamente figurativo.

Collage Palabra francesa que hace referencia a la técnica artística que consiste en pegar imágenes, textos y diversos materiales sobre una superficie. Los primeros collages artísticos son atribuidos a Pablo Picasso y a George Braque.

Cubismo Movimiento de las vanguardias artísticas creado por Pablo Picasso, Juan Gris y George Braque durante la primer década del siglo veinte. Se caracteriza por representar los objetos desde varios puntos de vista, ello produjo unas de las rupturas iniciales de este periodo respecto a la tradición pictórica vinculada con la

perspectiva del Renacimiento. Esta fragmentación del sujeto y objetos representados muchas veces se superponen creando un espacio ambiguo.

Grabado Técnica desarrollada a partir de una matriz obteniéndose copias impresas a partir de ellas. Aparece con él el concepto de obra múltiple.

Instalación Expresión que se propaga a finales de los años sesenta. Se denomina de este modo al arte que se caracteriza por la ocupación de un espacio mediante diversos elementos. Suelen ser efímeras, por lo que es fundamental su registro en papel, fotografía y/o vídeo. Eventualmente podrían trasladarse a otros espacios.

Marcel Duchamp Artista francés, vinculado al Dadaísmo de Nueva York. Sus ideas fueron tan importantes que su gran influencia se manifiesta desde el siglo veinte hasta nuestros días.

Ready-made Trabajo artístico iniciado por Marcel Duchamp que significa ya-hecho. Es decir un objeto previamente fabricado, es elegido por el artista, sacado de su contexto y de su función habitual, modificando con ello su significado y convirtiéndolo en una obra de arte.

GLOSARIO DE MEDIO AMBIENTE

Chatarra Productos que han completado su vida útil, como por ejemplo el acero presente en electrodomésticos, materiales de construcción o autos.

Educación ambiental Proceso dirigido a desarrollar una sociedad que a nivel mundial esté consciente, preocupada del medioambiente y de sus problemas.

Reciclaje Utilizar el residuo como materia prima para ser transformada en otro producto.

Residuos Término utilizado para denominar a aquellos materiales sobrantes que aparentemente no pueden prestar más utilidad y que no necesariamente se deben botar.

AUSPICIAN PROGRAMA EDUCATIVO



COLABORAN



Providencia



MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO FACULTAD DE ARTES UNIVERSIDAD DE CHILE

DIRECTOR **Francisco Brugnoli** UNIDAD DE PRODUCCIÓN COORDINADORA GENERAL **Varinia Brodsky** COORDINADORA QUINTA NORMAL **Daniela Berger** ASISTENTE DE PRODUCCIÓN **Carola Chacón, Macarena Deij, Gracia Obach** ASISTENTE CURATORIAL SALA DE FOTOGRAFÍA EMERGENTE **Montserrat Rojas Corradi** PRENSA Y COMUNICACIONES **Graciela Marín** DISEÑO GRÁFICO **Cristina Núñez** COORDINADORA UNIDAD DOCUMENTACIÓN Y CONSERVACIÓN **Pamela Navarro (s)** COORDINADOR UNIDAD DE EDUCACIÓN **Cristián G. Gallegos** COORDINADORA ANILLA CULTURAL MAC **Alessandra Burotto** COORDINADOR UNIDAD ECONÓMICA ADMINISTRATIVA **Juan Carlos Morales** ASISTENTE CONTABLE **Cynthia Sandoval** SECRETARIA **Elizabeth Romero**

LUIS CAMNITZER. OBRAS DE LA COLECCIÓN DAROS LATINAMERICA

CURADORES **Hans Michael Herzog y Katrin Steffen** COORDINADORA GENERAL UNIDAD DE PRODUCCIÓN **Varinia Brodsky** COORDINADORA MAC QUINTA NORMAL **Daniela Berger** ASISTENTE DE PRODUCCIÓN **Carola Chacón, Gracia Obach** PRENSA Y COMUNICACIONES **Graciela Marín** DISEÑO GRÁFICO **Cristina Núñez** COORDINADORA UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y DOCUMENTACIÓN **Caroll Yasky** CONSERVADOR **Francisco González** ASISTENTE DE CONSERVACIÓN **Antonella Guevara** COORDINADOR UNIDAD ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA **Juan Carlos Morales** ASISTENTE CONTABLE **Cynthia Sandoval** PERSONAL AUXILIAR MAC **Patricio Cabezas, Freddy Campos, Teobaldo Molina, Jorge Pimentel, Aurelio San Martín** MONTAJE **Neomada Arquitectura y Diseño** ASISTENTES **Luis Camnitzer Rodrigo Arteaga y Paula Urizar**

PROGRAMA EDUCATIVO LUIS CAMNITZER

COORDINACIÓN **Cristián G. Gallegos** ASISTENTE **Julia Romero** ASISTENTE CONTENIDOS **Beatriz Casabona** EDUCADORAS **Fabiola Alborno, Katherine Ávalos, Vanessa Catejo, Javiera Cristi, Marcela Matus, Verónica Soto** PASANTE **Dorine Perthuis** EJERCICIOS REORDENAMIENTOS Y SUGERENCIAS PARA EL AULA © **Luis Camnitzer**

MAC QUINTA NORMAL AV. MATUCANA 464 ♦♦♦ QUINTA NORMAL +56 2 2681 7813

MAC www.mac.uchile.cl macuchile Museo_MAC



AUSPICIADOR PRINCIPAL MAC



AUSPICIADOR PERMANENTE MAC



MEDIOS ASOCIADOS



COLABORADORES MAC



LEY DE DONACIONES CULTURALES