

TRÁNSITO

Rubén Castillo
Agosto 2007

A

I - ¿Qué es lo que te interesa del arte contemporáneo a nivel local y global y cómo ves el desarrollo de éste en Chile y su proyección a nivel internacional?

Un punto muy importante en mi visión del arte contemporáneo es que no hago distinción en las diversas propuestas artísticas, es decir no hablo de producción local, ni internacional. Creo que todas las propuestas de cualquier artista de Chile, Alemania o China obedecen a la misma dinámica y se insertan en lenguajes universales que cruzan, transversalmente, a todas las culturas. En este sentido, me interesan los artistas que mantienen una constante búsqueda en nuevos formatos y que cada cierto tiempo sorprenden con nuevas propuestas. Por otra parte, creo que Chile mantiene una escasa presencia a nivel internacional, por un lado creo que esto sucede por la misma dinámica de separar las producciones artísticas por regiones geográficas donde, obviamente, el no pertenecer al llamado primer mundo excluye de manera sistemática al 80% de los países. Por otro lado creo, y esto si es nuestra culpa, que se debe al mínimo apoyo que el estado otorga a las artes visuales, versus otras disciplinas de la cultura, ya que en general la presencia de artistas chilenos en exposiciones en el extranjero se debe a eventos organizados por las galerías privadas y la propia gestión de los artistas. Creo que mientras se mantenga la idea de enviar a bienales y ferias internacionales a aquellos artistas que "representan el arte chileno" estaremos dando la misma lata siempre.

II - ¿Qué ha significado en tu trayectoria la obtención de importantes premios en concursos públicos y qué crees que se ha valorado para otorgarte estos merecimientos?

Para el desarrollo de mi trabajo como artista independiente, es decir fuera del sostén de una institución o de los fondos concursables, ha sido muy importante la obtención de dichos premios. Esto me ha permitido realizar proyectos de gran envergadura que de otra manera hubiera sido muy difícil realizar. Creo que los proyectos, por sí solos, han sido muy interesantes dado que, en estos concursos, se participa con pseudónimo. Sin duda estos proyectos premiados han dado cuenta del proceso de mi obra a un público más masivo.

III -¿Cómo ves la nueva generación de artistas chilenos?

Veo que existe un gran número de artistas jóvenes, y no tan jóvenes, que están desarrollando proyectos interesantes, lo importante de todo esto es la decantación natural que se produce en el circuito y que, finalmente, establece quienes siguen en la producción de obra. Lamentablemente, noto cierta dependencia de los artistas, no sólo de los jóvenes, a fondos como el Fondart para realizar sus proyectos, especialmente las instalaciones.

B

I – Creemos que el título Tránsitos hace alusión a distintos elementos presentes en las obras. Cuáles son esos elementos y cómo funcionan en la muestra?

Tránsitos es un proyecto de transición en mi trabajo, ya que toma elementos de anteriores montajes los cuales son re-significados en esta oportunidad. Además, trabajo con nuevos formatos que lentamente he ido incorporando a mi obra, como el video y el uso de circuitos electrónicos. Un aspecto muy importante en este trabajo es la sospecha que se provoca en el espectador, cada pista, cada pieza de la obra va formando el conjunto, es metonímica la presencia y, también, la ausencia.

II - Vemos que en ésta exposición existe un distanciamiento del elemento figurativo, ya que el cuerpo sólo está insinuado. Que otras diferencias crees que existen entre ésta muestra y las anteriores?

Siempre he intentado generar, con mi trabajo, un diálogo entre el espectador y la obra; mi idea es que este diálogo sea distinto para cada persona. Cada montaje contiene pequeños detalles que revelan, en mayor o menor medida, la idea central de la obra. Tránsitos se ha constituido en un laboratorio en el cual experimento variaciones de mi obra, induciendo a mirar otros detalles que quizás no había explorado en anteriores montajes.

III - Es notorio que el desarrollo de tu obra ha adquirido un calibre escenográfico importante, en vista de ello: ¿en qué medida consideras “la escena” como un elemento constitutivo de la experiencia artística?

Claro, lo escenográfico constituye una parte importante en mi obra. A través de esta puesta en escena intento crear una atmósfera que permita, de mejor manera,

inmiscuir al espectador en los pequeños detalles. De alguna forma trato de estimular todos los sentidos de quien visita la instalación. La escena en la instalación es vital. La vitalidad de la instalación radica en lograr transportar al espectador a través de estímulos, en todo el sentido de la palabra, a un estado vulnerable. Después de esto el diálogo obra-espectador es privado.

IV - Notamos una cierta conexión con la obra de Magdalena Abakanowicz. Porqué te interesa su trabajo y que otros artistas importantes crees que han influido en tus investigaciones y por qué?

La obra de Abakanowicz, Bill Viola, Boltanski, Carl André, la intimidad de Rothko y James Turrel, además de otros artistas, han sido muy importantes en mi forma de trabajar. La solidez de sus obras me plantea un desafío constante. La inquietante calma que pareciera emanar de sus obras no es más que el impulso que nos conecta de manera violenta con una gran energía. El silencio es, sin duda, una de las grandes enseñanzas que he recogido de estos artistas. Un silencio perturbador y avasallador que inexorablemente nos aprieta el pecho cada vez que tenemos la suerte de contemplar.

Rubén Castillo.
