

EL UMBRAL SECRETO

ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE SURREALISMO ACTUAL

SANTIAGO - CHILE
2009

EL UMBRAL SECRETO

ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE SURREALISMO ACTUAL

SANTIAGO - CHILE
2009

Staff de "El Umbral Secreto"

Organización: Grupo Surrealista Derrame
Asesoría curatorial: Sur Extremo
Asesoría Museal: Sur Extremo, Carla Miranda V.
Planimetría museal: Sur Extremo
Producción general: Grupo Surrealista Derrame
Diseño catálogo: Iñaki Muñoz Zamora
Diseño sitio web y afiche: Francisca Bravo Olguín, Renato Pizarro Osses
Montaje: Carla Miranda, Iñaki Muñoz, Víctor Jiménez, Rodrigo Hernández Piceros
Área periodística: Rodrigo Hernández Piceros
Traducciones: María Helena Leal Lucas, Carlos Sedille, Cristian Schmidt

Agradecimientos especiales a:

Arregui Berger Cristian, Arriagada Ximena, Balmes José, Berríos Luis, Bravo Francisca, Buendía Comunicaciones, Carvalho Miguel de, Castillo Marcelo, Concha Manuel, Correa Cristina, Ediciones Menu, Ducornet Guy, Fundación Granell, Gallardo Ernesto, González Saady, Huerta Martín, Labowitz Pedro, Madrid Daniel, Miranda Carla, Muñoz Iñaki, Museo de la Gráfica de Chillán, Olguín Ximena, Pizarro Renato, Rosemont Penelope, Schemke Hans, The Foundation to Foster Latin American Relations, Varela Juan Carlos, Vera Marisol, Wald Susana, Zeller Ludwig

Un especial homenaje a:

La memoria de Franklin Rosemont (2 Octubre 1943 -12 Abril 2009) y a Pierre Peuchmaurd (1948 - 12 Abril 2009)

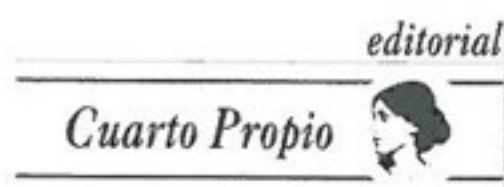
ORGANIZA

PRODUCE

AUSPICIA

PATROCINA

Participantes:

ALCOTA ALDO
ALESHINSKY PIERRE
ALFARO JAIME
ANDREONI GAETANO
ANDRIOTTO RODRIGO
ARCANGEL DE LA O RAFAEL
ARRABAL FERNANDO
ARREGUI-BERGER CRISTIAN
ÁVILA SARA
AWAD MAITE
BARBARITO CARLOS
BELLO GRACIELA
BENAVENTE MAGDALENA
BENAVIDES JORGE
BENEYTO ANTONIO
BENOIT JEAN
BERVOETS JAN
BONZÓN SERGIO
BORDESE MARCELO
BROEDER WILLEM DEN
BROEKMANS MARLO
BRUNO GIORDANO
BUBENIK JOSEF
BUDIK ARNOST
BURNS JAMES
COLECTIVO CABO MONDEGO
CALDERON EMILIA
CAMACHO JORGE
COLECTIVO CAPA (COLECTIVE
ACTION PAINTING
AMSTERDAN)
CARRINGTON LEONORA
CARVALHO MIGUEL de
CEVELA MILOSLAV
CIBULKA ZDENEK
CORRALES ADRIANO
CORSIGLIA LAURA
CORTÉS PABLO
COSTANTINI EROS
COTRINA DANIEL
CRUZ VALENTINA
CRUZEIRO SEIXAS ARTUR
CHÁVEZ GERARDO
DANCO BOB
DESROZIER GILLES
DOCEA MIHAI
DOCEKAL JAN
DOMINGUEZ ALMA

DUBOIS LOU
DUCORNET GUY
DUCORNET RIKKI
DUVALL JAN SCHLECHTER
ESPERANZA LILIANA
ESTEVAO JOSE
FERNÁNDEZ FRANKLIN
FILIPOVÁ LINDA
FLORES KNISTOFF FREDDY
FOX KATHLEEN
GAONA ANGYE
GALLARDO DANIELA
GAYRAUD JOEL
GAZEL AMIRAH
GIRARD GUY
GIRARDIN HERVÉ
GONZÁLEZ ANTONIA
GONZÁLEZ KATIA
GRANIRER PNINA
GRAUBARD ALLAN
GUDERNA MARTIN
GUEDES ESTELA
HAUSNER BEATRIZ
HENAO RAÚL
HERNÁNDEZ PICEROS
RODRIGO
HERRERA JORGE
HERRERA G. OSVALDO
HUERTA MIGUEL ANGEL
IBARRA SAMUEL
IRIGOYEN IGNACIO
ISAACSON MAGDALENA
JABLONSKY CORINNA
JABLONSKY JOSEPH
JANUARIO ALEX
JIMENEZ VICTOR
KALIBATAS LIDIA
KERNDL LUBOMIR
KLEIMAN JORGE
KOPCOVÁ GABRIELA
KREMLACEK JOSEF
KUBICEK VLADIMIR
LABELLE LEO
LACOSS DONALD
LATREMOUILLE LORI ANNE
LEHMAN LOUIS
LINA RIK
LOHLÉ MIGUEL

LOPEZ MATIAS
LOWY MICHAEL
LUZ ALFREDO
M. LUIS CARLOS
MADRID DANIEL
MADRIGAL MARIO
MASKOVIT AIGARO
MARTINS CARLOS
MARTINS FLORIANO
MENA JONATHAN
MENÉNDEZ ALDO
MORDANT THOMAS
MORDYSABATH
MOTA RODRIGO
MUÑOZ IÑAKI
NIES CARLOS
NOGUEIRA LUISA
OCARANZA CARLOS
PAJUREK VACLAV
PALENZUELA FERNANDO
PANOSSETTI OMAR
PAULA NELSON de
PEIXOTO SEIXAS
PEREZ RAUL
PEREZ DEL PULGAR ISABEL
PIVA ROBERTO
PIZA ZDENEK
PLAZEWSKA IRENE
POENARU CARMEN
POOR MITCHELL
PRADO MARIA
PUGA ALEJANDRO
PUJOL CHARLIE
RASTEIRO JOÃO
ROSEMONT FRANKLIN
ROSEMONT PENELOPE
SABAN ODY
SAIAO NICOLAU
SANCHEZ SOL
SANTIAGO ENRIQUE de
SCIACCALUGA PAULO
SEAROM ANASOR ED
SEDILLE CARLOS
SÉVE NATALIE
SILVA ANTONIO
SIMPSON GREGG
SOSA JOHN
SOTO ANDRÉS

STEVENTON WEDGOOD
TENTINDO VIRGINIA
TORAL MARIO
VALERA JUAN CARLOS
VALDES SILVIA
VANCREVEL LAURENS
VARGAS CRISTOBAL
VASQUEZ LENNIN
VERDUGO RODRIGO
VITOLA SEBASTIAN
VOREL ONDREJ
VRIES HER DES
WALD SUSANA
WATT JIMMY
WELSON JOHN
WILLER CLAUDIO
WILSON SHERI-D
WOLF JAN
YAÑEZ ROBERTO
ZANCHES ALEXANDER
ZELLER LUDWIG

Invitados:

AGUILA DORA
ARANDA YTO
BRAVO BARBARA
BRAVO FRANCISCA
CHONG LOPEZ CHUNGTAR
GIUSTI CATHY
HAMPEL ANGELA
JORQUERA ANGÉLICA
LASTRE DIEGO
LEAL MARIA HELENA
LEÓN HERNÁNDO
MOLINA MARKO
NAGEL MAYA
PAILLAS GLORIA
PIQUERAS JUAN
ROMO CLAUDIO
SCHMIDT CRISTIAN
SEIDEL JURGEN
TOLEDO FRANCISCO

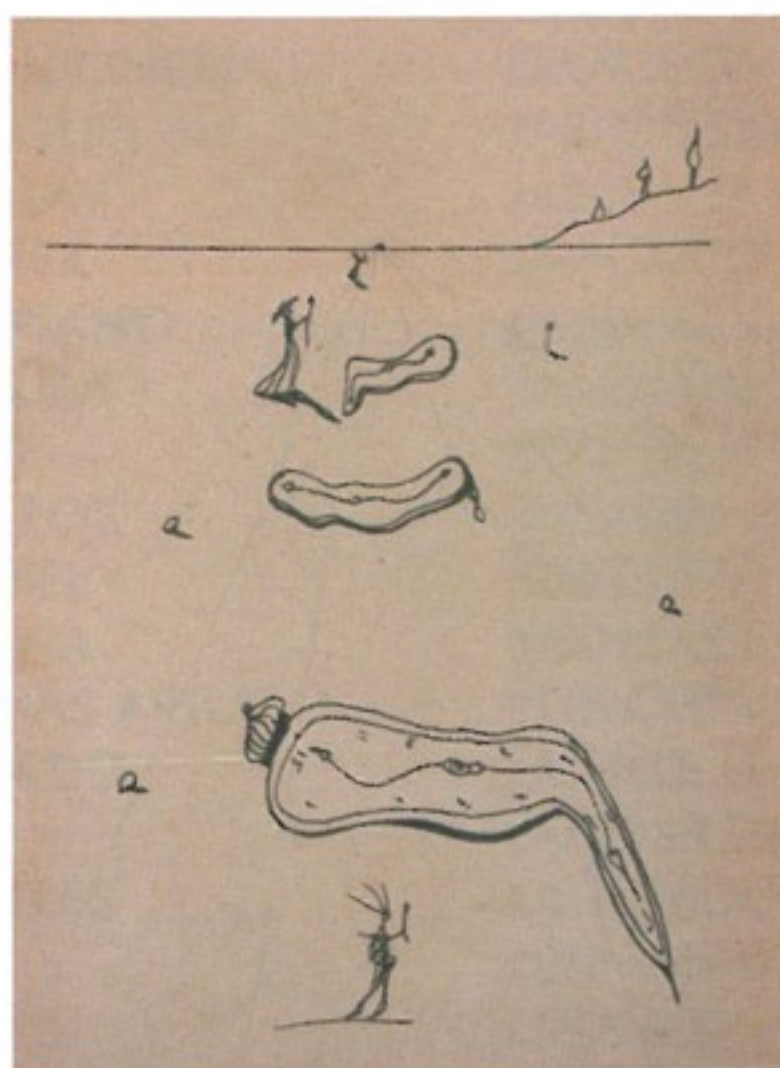
Hace cientos de años alguien dialogará con algo surgido de la espesura

Enrique de Santiago

Esta no es una exposición sobre el Surrealismo, tampoco es una retrospectiva sobre él, esta es una muestra desde el Surrealismo activo, hecha por surrealistas de hoy, un continuum de los principios del ayer, ajena a una vanidad curatorial, es una manifestación que rescata la libertad del espíritu puro, ese que transgrede formatos, estilos o formas estéticas, ya que hoy como ayer, este movimiento se ha convertido en una necesidad para el hombre ante la realidad de su entorno, que se rebela ante la complacencia de un arte generado desde el lucro y para la burguesía. Así, al igual que en 1924, el surrealismo irrumpe de manera vigorosa para presentarse como un pensamiento alternativo que da luces hacia un estado de liberación. El surrealismo en sus 85 años de vida, al contrario de otras corrientes filosóficas y artísticas, se ha manifestado siempre de manera patente en cada momento, y en cada geografía con un vigor renovado, lo cual hace meditar en aquello que nutre a este movimiento y que lo hace inextinguible. Siendo siempre partícipe de los grandes procesos de cambio, así como lo fue el periodo de postguerras, como mayo del 68, Praga, etc. Ya que su actuar se acentúa en aquellos lugares donde las necesidades de liberación se manifiestan con fuerza, el Surrealismo es entonces por definición, un cuerpo de acción social sempiternamente atento a bregar por la emancipación de la humanidad.

El surrealismo nace como concepto creado por Guillaume Apollinaire en 1917 acuñando la palabra que usará más adelante André Breton para su primer "Manifiesto Surrealista" en el año de 1924.

El Surrealismo desde entonces es una expresión que trasciende a lo meramente artístico, pues es un planteamiento de ideas para renovar al ser humano, sin amarras dogmáticas, ya sean estas políticas o religiosas. El Surrealismo es en esencia la fuerza de toda acción libertaria, desde el hombre y para el hombre, dándole un mayor significado al inconsciente, y a la experimentación sistemática del automatismo psíquico, así como a la libertad del uso de mayores técnicas ausentes de dogmas estéticos o plásticos. (El Surrealismo es un movimiento anti-estético) pero sin embargo es un potente contenedor de lo poético, buscando un contenido más amplio, como asimismo una mayor libertad para el uso del soporte de modelo o de expresión, la cual maravilla la exaltación del Surrealismo, definiéndolo con la frase "El surrealismo es todo esto". Pero también este movimiento ha sabido mantener sus principios inalterables, y quienes se han alejado de estos, sufrieron con la expulsión desde sus filas, como ocurrió con Salvador Dalí.

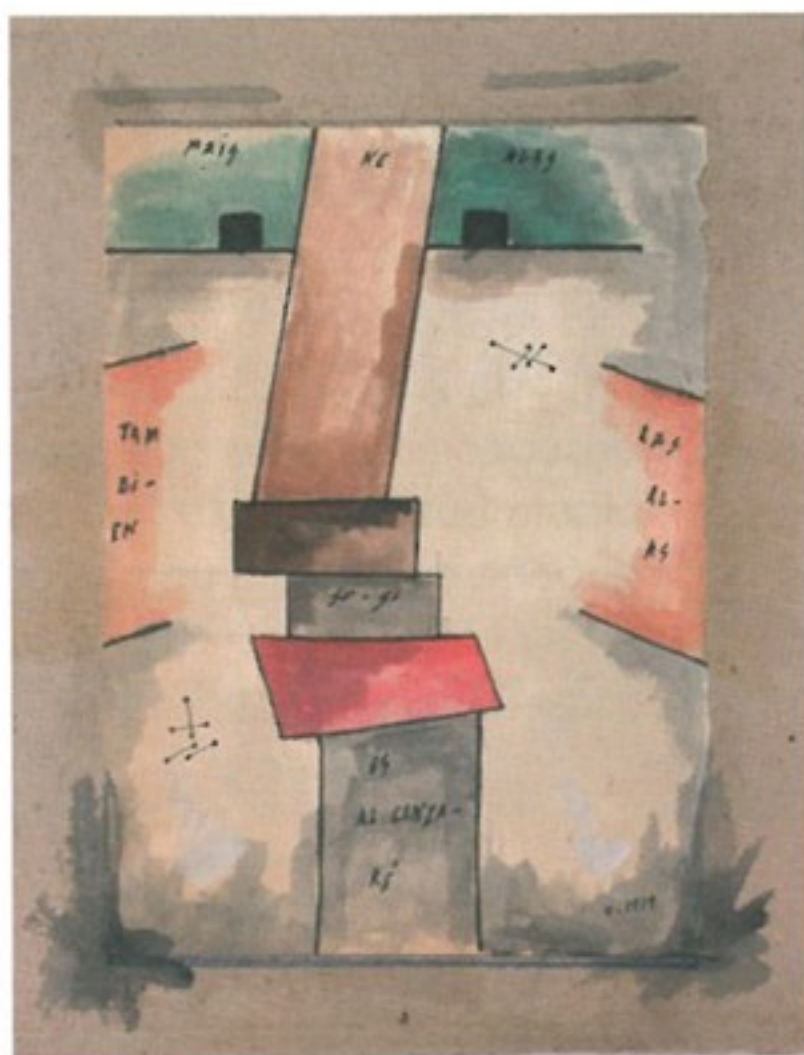

Salvador Dalí

Joseph Cornell

Según la investigadora Luce Hocht en su texto "La pintura moderna de 1905 a 1940" (Revista Jardín Des Arts, número especial de 1960 en páginas 12 a 33) en su descripción detallada de cada movimiento del siglo XX, se refiere al Surrealismo como una contribución al arte con su evolución como hecho público, haciendo además una profunda descripción de su aporte a la pintura contemporánea. En este sentido en todas las latitudes surgieron cultores de este movimiento, no siendo ajena a este fenómeno nuestra territorialidad latinoamericana, surgiendo acá nombres como Aldo Pellegrini, que funda la primera revista surrealista "Qué", Cesar Moro, que anima la primera exhibición en Lima en 1935, Octavio Paz, Wifredo Lam, Juan Batlle Planas, Xul Solar, María Izquierdo, Frida Kahlo, María Martins por citar a algunos. Pero en lo fundacional, el surgimiento del Surrealismo se debe a una necesidad de transformar la vida.

Xul Solar

Xul Solar

Ante esto, cada cultor del surrealismo en nuestras realidades australes, no lo ha hecho por adopción, sino que por una manifestación natural que se contiene en su inconsciente, y es su ligazón con lo vernacular, lo que hace que lo ejerza con propiedad, ya que simplemente debe conectarse con su yo profundo, y así es como han surgido nombres como Enrique Gómez Correa, Braulio Arenas, Teófilo Cid, Jorge Cáceres, fundadores de la revista "Mandrágora", Roberto Matta, Ludwig Zeller, Susana Wald, Haroldo Donoso, Cecilia Echeverría, Stella Díaz Varín, Dámaso Ogaz y tantos otros.

Aún se recuerda la exposición Surrealista de 1948 organizada en la Galería Dedalo en nuestra ciudad, en la que participó el movimiento surrealista chileno con "La Mandrágora" y Roberto Matta. Al igual que la exhibición "El entierro de la castidad" organizada por Ludwig Zeller y Susana Wald.

Haroldo Donoso

Wifredo Lam

Hoy en día son nuevos brotes que surgen como aquellos herederos del Surrealismo que vienen a continuar, y levantar las banderas de amor, libertad y poesía, con palabras como Demente, onírica, erótica y poética. Es una expresión de ideas que, según palabras de Edouard Jaguer, va más allá de un fenómeno estrictamente plástico. Es un encuentro para la acción poética, el debate y la búsqueda libre de nuevas experiencias en el arte y la imaginación, inquietudes que unen este encuentro al espíritu surrealista. Pretendemos como surrealistas venidos de todas las latitudes, acercar las propuestas visuales del surrealismo a este público cercano y lejano a la vez, y renovar no solo la mirada de los espectadores a través de imágenes que profundizan en la poesía, sino que a remecer el pensamiento, a partir de la imaginación, los sueños, lo chamánico, lo alquímico, etc. Estos valores casi perdidos o extintos en la sociedad actual deben retornar de alguna forma a la conciencia y al espíritu humano. Este encuentro en Santiago en el 2009, al igual que en Coimbra con "O Reverso do Olhar" el año pasado, es una Exposición internacional de Surrealismo actual. Pero este evento no es de los surrealistas chilenos, y que este suceda en esta ciudad, es solo un accidente, pues es un encuentro de la cultura surrealista de amigos venidos de un mundo sin fronteras, que demuestra que el Surrealismo es un cuerpo vivo, un pensamiento actual, vigente, no es solo una exhibición de plástica o literatura, es una muestra de tesis que plantea la persistencia del Surrealismo como estado de vida, es en resumen una fuente de claridad revolucionaria, un poderoso agente de cambio para el hoy y el futuro. Quien mire desde fuera del Surrealismo, este libro le hará enfrentarse con un inconsciente estremecido, notará que caben en su imaginario escenas desconocidas a las que acostumbrábamos, esa es la propuesta en revolución de las formas surgidas de las cambiantes búsquedas. La fina técnica de Zeller, el automatismo de CAPA, el onirismo barroco de Girard, en fin nada supone que habite un hilo conductor desde el punto de vista de la forma, pues lo que nos conecta es invisible, e imperceptible como el flamígero aglutinante que nos convoca. Este hoy, es seguir la huella, de Franklin Rosemont, Pierre Peuchmaurd, Anne Ethuin, Eugenio Granell, André Bretón, y todos aquellos que se transformaron en "Grandes transparentes".

Cecilia Echeverría

Josef Bubenik

Nació en Brno (República Checa, 1965), donde vive actualmente. Él es un pintor y ceramista con una formación académica en Bellas Artes por la Universidad de Brno. Es un miembro integrante del Grupo surrealista checo Stir Up y tiene numerosas exposiciones en Europa. Su trabajo está inspirado en varias ocasiones por el barroco y el realismo mágico.

Ritual object
29,7 x 21 cms. Lápiz y tinta

Elected representatives
29,7 x 21 cms. Lápiz y tinta

New mythology
29,7 x 21 cms. Lápiz y tinta