

Pelea de perros, 2021
Madera pintada
79 x 85 x 54 cm
Colección particular

LOS ENGRANAJES DEL MUNDO

Cuadernillo Pedagógico

CONTENIDOS

PRESENTACIÓN

**EXPOSICIÓN “LOS
ENGRANAJES DEL MUNDO”**

LA ARTISTA

ENTREVISTA A LA CURADORA

SOBRE LOS MATERIALES

SOBRE EL COLOR

ACTIVIDADES

BIBLIOGRAFÍA

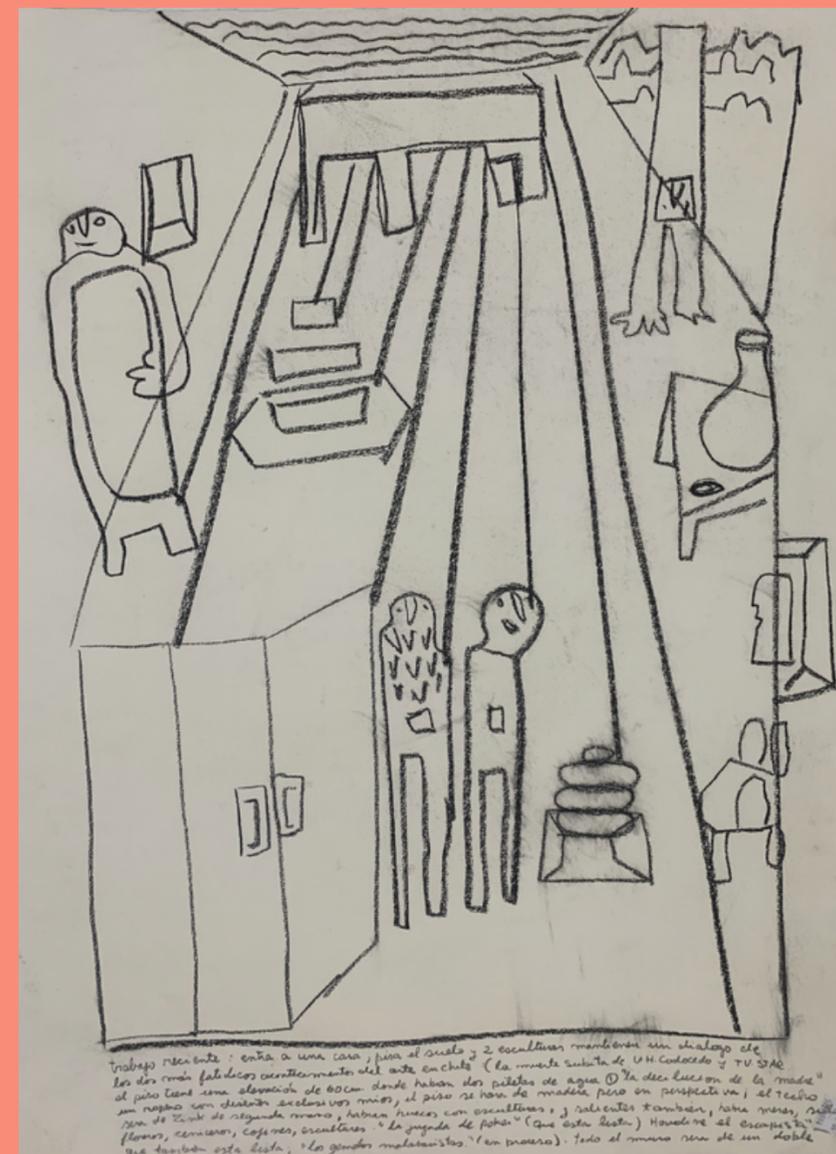

PRESENTACIÓN

Con el fin de apoyar el aprendizaje de los y las estudiantes y poner en valor la apreciación y experiencia que entrega una muestra de artes visuales; es que Matucana Cien, en torno al trabajo artístico de Pancha Núñez, hace entrega de este instrumento de mediación a los profesores y alumnos.

La finalidad primordial de este cuadernillo es que sea trabajado con las infancias y adolescencias, invitándolas a la reflexión y el pensamiento crítico para así poder imaginar y experimentar la muestra artística. Del mismo modo, se plantea como complemento a la práctica de arte que cada estudiante pueda estar desarrollando.

Equipo de Educación y Mediación
Centro Cultural Matucana 100

Pieza Sala Zona, 2007
Grafito sobre papel
57 x 76 cm
Colección Artespacio

SOBRE LA MUESTRA

“Quiero entender los engranajes del mundo”, le confesó hace unos años la artista chilena Pancha Núñez a su amigo, David Campusano. “He sentido vértigo al no comprender la rotación de la Tierra,” explicó en la “Carta a mis amigos” publicada en 1990 con motivo de una exposición individual.

Desde hace cuarenta años, Pancha Núñez ha acudido a innumerables materiales y medios para resolver sus preguntas existenciales. Intentando entender cómo, cuándo y por qué transitamos entre polos opuestos -seres vivos y objetos inertes, firmes y frágiles, humanos y no-humanos-, construye corazones con mangueras de plástico, costillares con eslingas de carga y fisicoculturistas con planchas de madera. Como una extensión de su persona, en sus seres híbridos coexisten múltiples tiempos, especies e identidades como diferentes modos de existencia.

Madame Senity, 2006
Madera terciada pintada y bronce
250 x 150 x 150 cm
Colección Artespacio

**¿Qué te recuerda la escultura a mano izquierda?
¿Habías visto algo así antes?**

Texto de sala

"Los engranajes del mundo" es la revisión más exhaustiva sobre las cuatro décadas de práctica artística de Pancha Núñez. La muestra no aspira a construir un relato coherente sobre la vida en obra de la artista, sino enfatizar en la diversidad y simultaneidad de disciplinas, medios y materiales que adopta para aludir a un amplio rango de temas: cuestionar los roles de género, la ambivalencia de la maternidad y la distinción entre humanos y más-que-humanos, e interrogar la soledad, el encierro y su efecto sobre la salud mental, entre varios.

¿Que relación encuentras entre la soledad y el arte?

Sin título, 1991

Tinta china sobre papel

Colección particular, conservada por DC

Mi madre, 1995

Pintura sobre papel

77 x 112 cm

Colección Artespacio

La exposición incluye trabajos realizados en escultura, pintura, dibujo y grabado, entre muchas otras técnicas; colaboraciones en teatro y diseño, y obras creadas en Chile y Holanda. Organizadas de manera no-cronológica ni temática, el conjunto de obras que aquí se presenta busca dar luces sobre la práctica artística y vida personal de la artista, las cuales, desde el comienzo de su experimentación, han estado íntimamente vinculadas.

Textos de sala

SOBRE LA ARTISTA

Pancha Núñez (Santiago, 1961) artista visual chilena nacida en Colina y criada en Recoleta, es mayoritariamente conocida por su trabajo en esculturas, sin embargo, su destreza material y creativa la han consagrado tanto a nivel nacional como internacional.

Estudió Artes Plásticas en la Universidad de Chile, formándose junto a artistas como Samy Benmayor, Omar Gatica, Bororo, y Pablo Domínguez; denominados como "La promoción del ochenta". Se dedicó a la escultura cuando ellos hacían pintura, y a fines de los ochenta se fue a Holanda, donde se involucró con el teatro y el diseño, mientras continuaba exhibiendo sus obras en Chile. Después de varios años vuelve a radicarse en su país natal y hoy en día continúa haciendo obra en su casa en Laguna Verde. Recibió el Premio Altazor en 2008.

ENTREVISTA A PAULA SOLIMANO

ENTREVISTA A PAULA SOLIMANO (Curadora, Crítica e Historiadora del Arte) Abril 2023, por Katherine Ruiz Atal, Matucana 100.

Paula Solimano, curadora de la actual exposición "*Los engranajes del mundo*" nos cuenta cómo llegó a realizarse en su profesión y también sobre su trayectoria e interés por explorar la obra de más de 40 años de Pancha Núñez. También nos da pistas de cómo logró organizar esta muestra.

¿Qué es la curatoría?

La curatoría consiste en la puesta en escena de diferentes obras y objetos, de manera de transmitir una idea en el espacio. Los Curadores diseñan y desarrollan exposiciones de arte y acompañan a artistas en sus procesos creativos y de investigación. Tratan de ser el puente entre las obras artísticas y el público general. Por eso, cada curatoría debe ofrecer una interpretación nueva sobre un artista, medio artístico, obra o problema.

¿Cómo llegaste a dedicarte a la curatoría?

Tras estudiar Licenciatura en Arte y vivir y trabajar durante varios años en el extranjero, aprendí sobre el rol de la curatoría: hay quienes trabajan con arte creado por terceros. Siempre me había interesado la investigación y escritura creativa. En Nueva York, tuve la suerte de asistir durante tres años y medio a un curador de arte chileno que se llama Christian ViverosFauné. Él me expuso a las tareas y responsabilidades involucradas en la curatoría, que para sorpresa mía eran muchas y muy diversas.

En cuanto a la exposición de Pancha Núñez ¿Cómo conociste a la artista?

María Teresa Petric, coleccionista y filántropa, me puso en contacto con Pancha tras la iniciativa de curar una muestra suya para Matucana 100. Johnny Aguirre, a quien también había investigado para una exposición individual, también le escribió para decirle que la quería contactar. María Teresa ha apoyado a Pancha desde hace cuarenta años, y se entusiasmó inmediatamente con la idea de poner en valor su obra.

Una vez que conversé con Cristóbal Gumucio, Director de Matucana, llamé a Pancha para compartir mi idea, y dos semanas después la fui a visitar a su casa en Laguna Verde. Ahí, nos conocimos en persona, revisamos trabajos suyos y conversamos sobre una amplia gama de temas. Esto abarcaba desde su experiencia de maternidad hasta su adaptación a Chile, luego de más de quince años viviendo en Amsterdam.

¿Por qué quisiste hacer esta gran exposición de la obra de Pancha?

Con Cristóbal, comentamos sobre el lugar particular que ocupa Pancha en la historia del arte reciente de Chile. Es de las pocas artistas mujeres de su generación -la llamada "Promoción del Ochenta", que incluye a pintores figurativos como Samy Benmayor, Bororo, Matías Pinto d'Aguiar, Pablo Domínguez y Omar Gatica-, además de ser la única que se dedica a la escultura. Es una anomalía en el medio artístico que, al ser difícil de clasificar, ha pasado colada en la historia del arte chileno. Por otra parte, junto con la diversidad de materiales que utiliza y la estética Pop que tienen algunas de sus obras, aborda un montón de asuntos sumamente relevantes hoy.

Estos incluyen, pero no se limitan, a la búsqueda de un hogar, los roles de género y normas de conducta de la mujer, el imperio de lo doméstico, o la distinción -siempre compleja- entre lo vivo y lo inerte.

¿Cuánto tiempo te llevó el proceso investigativo para lograr esta muestra?

Esta muestra es producto de un proceso de investigación rápido y eficiente: entre que recibí el llamado de Cristóbal invitándome a proponer una curaduría y el día que montamos, pasaron un poco menos de tres meses. En dicho transcurso de tiempo, conocí a Pancha, investigué sobre sus trabajos e historia de vida -leyendo libros, revisando colecciones privadas, entrevistándola a ella y sus amigos, colegas y coleccionistas-, y diseñé un relato curatorial, que luego debí proyectar y montar en el espacio. Fue un período intenso y rico de mucho trabajo y cercanía.

¿Por qué crees que la gente debería venir a ver la exposición de Pancha?

La muestra de Pancha revisa, de manera exhaustiva aunque no totalizadora, el trabajo de una artista que ha atravesado diferentes geografías, estilos de vida y ha echado mano a innumerables técnicas, materiales y disciplinas artísticas. Hay quienes comparan a Pancha con Violeta Parra: como señala el texto de sala, la artista ha intentado resolver sus preguntas existenciales creando obras de teatro, muebles, pinturas, esculturas, dibujos, bordados, y la lista sigue.

La exposición ofrece un vistazo a la amplitud y diversidad de obras que ha creado, que es algo que siempre me ha interesado de artistas y colecciones de arte.

Por último, creo que la exposición crea un espacio cálido en el que podemos reflexionar sobre asuntos tremendamente complejos. A través de la obra de Pancha, me pregunto sobre la distinción entre humanos y animales, sobre lo que vive y respira y lo que no, sobre el tiempo de las cosas y sobre la búsqueda interminable del equilibrio, el balance y la estabilidad. Aunque estos temas sean discutidos de una manera más abierta hoy -en un contexto de crisis climática, de mayor conciencia sobre la salud mental, post-pandemia-, continúan siendo tabú para una amplia parte de la población.

SOBRE LOS MATERIALES

La heterogeneidad de las materialidades en la obra de Pancha Núñez se ve presente desde las primeras obras que realiza en los años ochenta hasta las últimas en las que aún continúa trabajando. Por una parte, hay una exploración material de elementos comunes y corrientes como el cartón, envases de huevos, malla de kiwi, arpillera, entre otros. Por otra, esta investigación dialoga, ya sea por ensamble o superposición, con diversas materialidades tradicionales como la pintura, la madera, el fierro, etc.

¿Qué te hace sentir ver objetos comunes y corrientes en obras de arte?

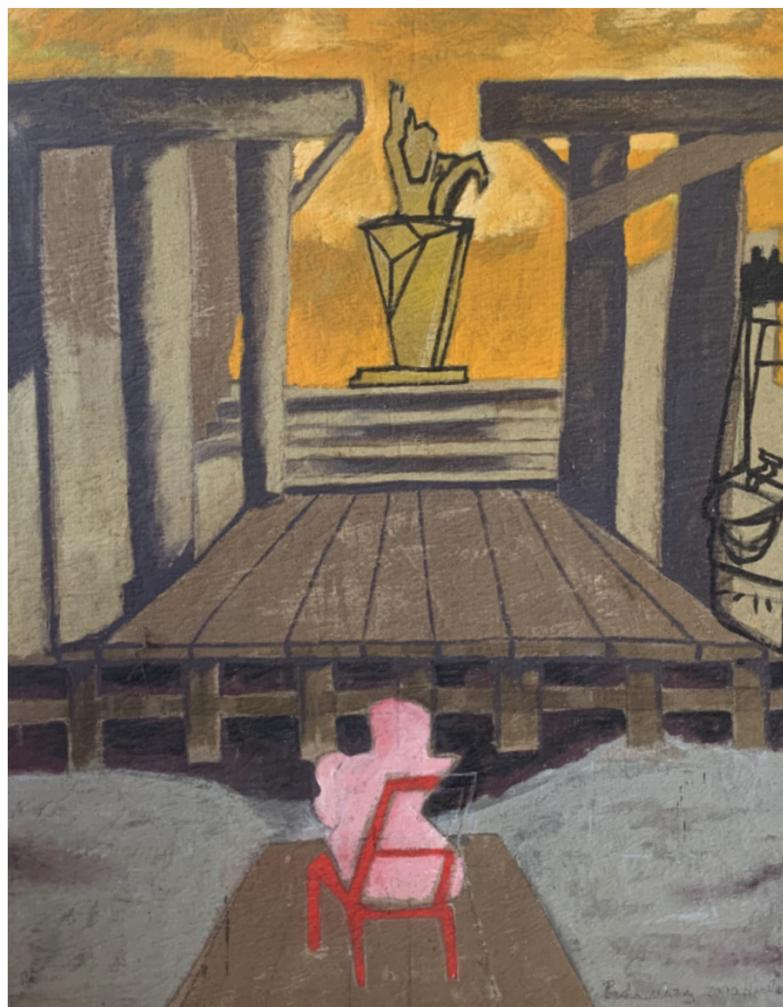

El refrigerador, 1995
Latón, madera, mangueras y cartón
180 x 93 x 50 cm
Colección Fundación Engel.

Para la artista, estos materiales no tienen una connotación de reciclaje. Ella los llama *materiales otros* puesto que pueden llegar a ser muy nobles y duraderos como por ejemplo el cartón.

Se puede ver la durabilidad en lo bien conservadas que se mantienen algunas obras con más de cuarenta años presentes en la exposición. ¡Te invitamos a fijarte en las fechas de tus obras favoritas!

¿Por qué crees que la mayoría de artistas no usa este tipo de materiales?

El teatro, 2000
Óleo sobre tela
155 x 105 cm
Colección particular

Vigía I y II (o Los centinelas), 1994
Madera, serigrafía sobre género, hilo y
pintura
210 x 67 x 45 cm c/u
Colección MAVI-UC

Sin título, 2018
Dibujo de tinta y cera sobre papel
31 x 21 cm
Colección particular

Retrato matrimonial, 1999
Madera pintada y serigrafía sobre tela
Colección particular

SOBRE EL COLOR

La artista comenzó su carrera profesional en el periodo de la dictadura militar en Chile. La historia del arte chileno reciente ha hecho una división entre un grupo que optó por un arte conceptual, "intelectual" y encriptado como lo fue la Escena de Avanzada y paralelamente un grupo "bohémio" que quiso rescatar el placer de la pintura, el uso del color, elementos figurativos y expresivos, ligados al neo-expresionismo. Pancha ha sido asociada a esta segunda rama materializando un trabajo vibrante y diverso.

¿Qué criterio crees que utiliza la artista para escoger los colores?

Asimismo, la creadora nos cuenta que el color ha sido parte de toda su vida. La influencia de sus padres y la labor que ejercían fue de gran inspiración para ella, puesto que su madre era costurera y amante de la poesía y su padre pintor de autos.

Del mismo modo, Pancha Núñez, recuerda que a su padre le gustaba pintar la casa para las festividades,, por ejemplo, a veces pintaba el refrigerador del mismo color de las paredes y otras veces pintaba muebles u objetos. El color es de gran importancia a nivel personal y esto lo podemos ver reflejado en todas sus creaciones.

¿Si tus seres queridos fueran tu inspiración, que elementos escogerías para representarlos?

Sin título, 1993

Serigrafía

75,5 x 105 cm

Colección Jose Zalaquett

SALA DE ACTIVIDADES

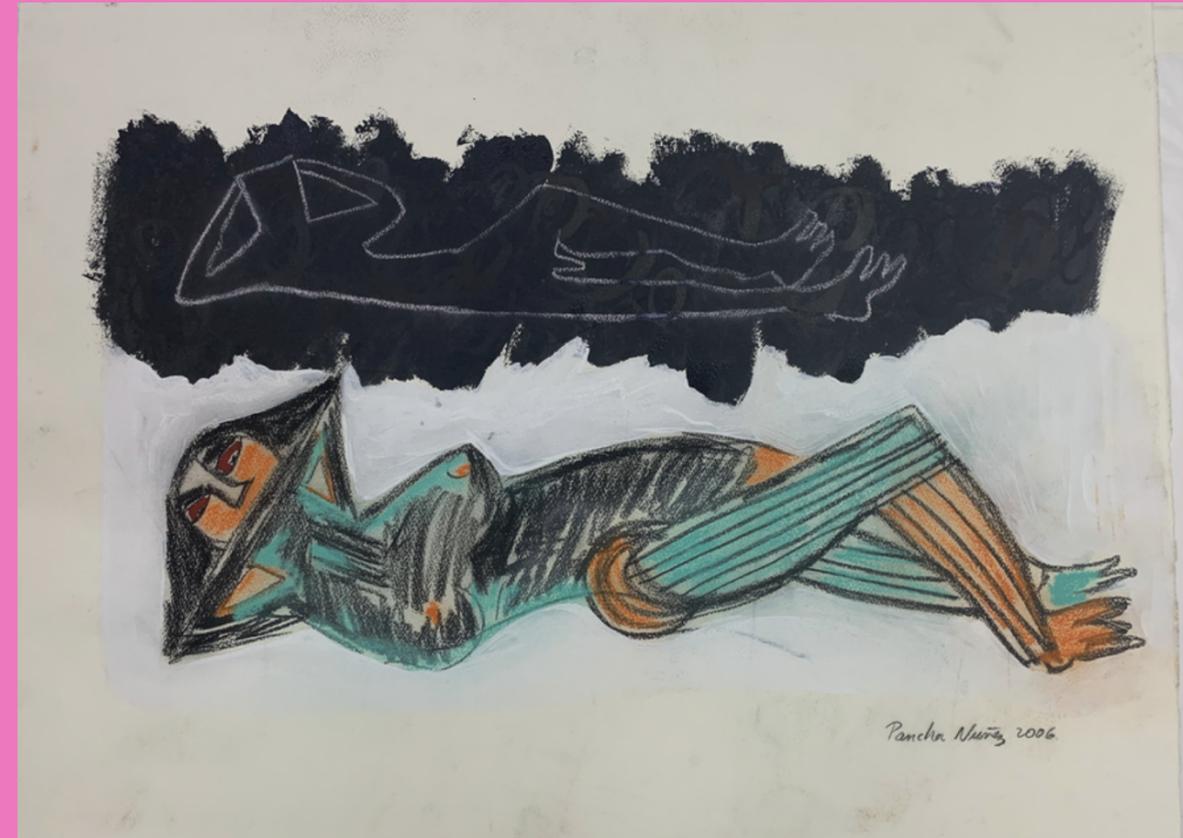

Fotografías de registro de obras de teatro creadas y
montadas en Haarlem, Holanda.
2000-2005.
Archivo personal de la artista.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

1- Creación de un ser híbrido

- Como ya observaste en la exposición, la artista Pancha Núñez crea constantemente seres híbridos, una mezcla de seres humanos y no humanos así como objetos del cotidiano que toman vida, como en su obra "El refrigerador".
- Te invitamos a crear un ser híbrido. Puedes mezclar seres humanos, animales, seres mitológicos, muebles, objetos, etc.
- Puedes elegir diversos materiales: cartón, conos de confort, envases de huevos, papel, telas, bombillas, cuerdas, o utilizar dibujo, temperas y/o lápices de colores.

El sueño, 2006
Pintura sobre papel
76 x 57 cm
Colección Artespacio

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Sin título, 2021
Género e hilo de coser
36 x 30 cm
Colección particular

2- Uso del color

- El color es muy importante en la obra de Pancha Núñez, pudimos observar diversas tonalidades, matices y juegos de color en toda su obra que finalmente la caracterizan.
- Te invitamos a pintar con los colores que más te identifiquen la plantilla adjunta de un boceto de escultura que hizo la artista.
- Puedes utilizar: lápices de colores, pinturas, lápices de cera, acrílicos, óleos, entre otros.

Plantilla para colorear, actividad 2 "Uso del color"

Plantillas de papel kraft y bocetos sobre papel mantequilla que Pancha Núñez ha utilizado para crear sus obras; estas tienen formas de siluetas de sirenas, columnas vertebrales y alas de pájaros, entre otras figuras. Archivo personal de la artista y particular, conservada por DC.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

3- Ensamblar materiales diversos

- Te proponemos escoger tres o más materiales que estén a tu alcance y construir un objeto de uso diario. Ejemplos: porta lapices, estuche, salero, individual para comer, instrumento musical, ropa etc.
- Utiliza el material que tengas a tu alcance, no debes comprarlo. Puedes usar: telas, cartón, papel, aguja, hilo, madera, bolsas de plástico, latas, botellas, etc.
- La idea es poder ensamblar o juntar, materialidades diferentes. Puedes pegar con pegamento, unir con hilo, juntar con engrudo, cuerdas, etc.

¡Usa tu imaginación!

Teatro, 2006
Pintura sobre papel
75 x 51 cm
Colección Artespacio

ACTIVIDADES SUGERIDAS

4- Conviértete en curadora o curador

Como ya aprendimos en la entrevista con Paula Solimano, la curatoría se encarga de organizar, seleccionar y producir una exposición de arte.

Esto tiene un efecto en la recepción del público, por lo que gran parte de lo que experimentamos y la forma en que lo hacemos es obra del curador o curadora.

- Te invitamos a crear un montaje con los resultados de tus creaciones y crear una exposición. Usa tu imaginación y piensa en cómo quieres que otros vean y experimenten tus creaciones.

El rotito, 2018
Pintura sobre papel
33,5 x 28 cm
Colección particular, conservada por DC

***“Quiero que esta muestra sea
estimulante a la creación personal.
Con talento y perseverancia todo
se puede lograr: si yo lo logré,
todos pueden”***

Pancha Núñez, 2023.

Bibliografía

Sobre la artista

Francisca Núñez - Artistas Visuales Chilenos, AVCh, MNBA . (s/f). [Artistasvisualeschilenos.cl](https://www.artistasvisualeschilenos.cl).

Recuperado el 11 de mayo de 2023, de <https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39599.html>

Educación y Mediación

Mediadoras

Valentina Nadeau, Artista Visual

Katherine Ruiz Atal, Docente y Fotógrafa

