

ERNESTO NETO SOPLO

A través de la siguiente ficha, les invitamos a ser partícipes de la exposición *Soplo* del artista brasileño Ernesto Neto (1964), bajo la curatoría de Valéria Piccoli y Jochen Volz. En esta oportunidad, CCLM presenta una retrospectiva del artista, que llega a Chile después de exhibirse en la Pinacoteca de São Paulo y en el Malba de Buenos Aires. Con obras desde fines de los años '80 hasta la actualidad, que expanden los principios de la escultura, indagando en el espacio, las formas y los materiales, la propuesta de Neto es una reflexión común de lo humano desde una base espiritual y filosófica, poniendo un acento en el equilibrio, la necesidad de repensar nuestros valores y replantearlos para la sociedad que podemos construir.

Ernesto Neto, *Enquanto nada acontece*, 2008/2019

01

UNA PAUSA COLECTIVA

En su producción artística, Ernesto Neto interpela al espectador presentándole conceptos antagónicos, pero no en contraste sino como dimensiones en tensión. En su trabajo, el artista profundiza en las zonas grises de diversos imaginarios, estableciendo vínculos que expresan conexiones propias de la vida humana y sus múltiples configuraciones. En la instalación *Enquanto nada acontece* (2008), interpela la noción de linealidad en la realidad, advirtiéndole cómo las líneas rectas no existen en la naturaleza, siendo la gravedad la que construye el paisaje, proponiéndonos cuestionarnos por el deseo natural de volver a la tierra y el origen, a través de la construcción colectiva de espacios de convivencia, pausa y toma de consciencia.

- ¿DE QUÉ MANERA ESTA OBRA SE TRANSFORMA AL MIRARLA DESDE DISTINTOS LUGARES?
- ¿QUÉ TE EVOCAN LOS MATERIALES UTILIZADOS EN ESTA OBRA?
- ¿CUÁLES SON LOS ESPACIOS DE COMUNIDAD QUE COMPARTES?

Ernesto Neto, *Venus Quark Paff*, 1997

TOCAR EL PRESENTE

Esta exposición te invita a habitar el aquí y el ahora, incitándonos a la experiencia y el goce del espacio físico y poético. Neto ha desarrollado una profunda reflexión en torno a cómo en Occidente se ha privilegiado una superioridad de la razón, desplazando a un plano inferior otras sensibilidades y formas de experiencia. Esta crítica a lo que él considera una visión eurocéntrica de la realidad, se contrapone con las formas de vida y espiritualidad que desarrollan las comunidades indígenas, con quienes ha compartido una íntima relación de aprendizaje y afecto, donde el equilibrio entre las partes pone en duda todas las formas tradicionales de binarismos.

- EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA ¿CUÁLES SON LOS SENTIDOS DESDE LOS QUE ESTABLECES CONEXIONES CON OTROS SERES HUMANOS?
- ¿DE QUÉ MANERA PODEMOS ABRAZAR MÁS ALLÁ DE NUESTRAS MANOS?
- SI OBSERVAS ALREDEDOR DE LA SALA ¿CÓMO SE COMPORTAN CON LAS OBRAS LAS PERSONAS QUE TE RODEAN?

Ernesto Neto, *Oxalá*, 2018

FUTUROS ANCESTRALES

Parte de la retrospectiva que hoy se expone en el CCLM pone en valor las colaboraciones entre Neto y artistas, chamanes y líderes políticos de la nación Huni Kuin, en el estado brasileño de Acre. A partir de esta experiencia, el artista ha promovido artísticamente encuentros que nos invitan a pensar y sentir nuestra ancestralidad, identificando cómo estos pueblos se sostienen en la experiencia común de existir, compartiendo la responsabilidad de contribuir a la sobrevivencia de los ecosistemas. De esta manera, Ernesto Neto sugiere, a través de sus instalaciones, lo importante que es el arte para el mundo en que vivimos, presentándolo como un estado viviente al que podríamos llegar en un porvenir.

- ¿CUÁLES SON LOS LÍMITES DE TU CUERPO Y LOS DE LOS CUERPOS DE TU ENTORNO?
- ¿QUÉ ESPACIOS COHABITAMOS COMO SERES HUMANOS EN LA ACTUALIDAD?
- ¿QUÉ TIPO DE RELACIONES ALTERNATIVAS TE INVITA A IMAGINAR ESTA INSTALACIÓN DE ERNESTO NETO?

ERNESTO NETO SOPLO

A través de la siguiente ficha, les invitamos a ser partícipes de la exposición *Soplo* del artista brasileño Ernesto Neto (1964), bajo la curatoría de Valéria Piccoli y Jochen Volz. En esta oportunidad, CCLM presenta una retrospectiva del artista, que llega a Chile después de exhibirse en la Pinacoteca de São Paulo y en el Malba de Buenos Aires. Con obras desde fines de los años '80 hasta la actualidad, que expanden los principios de la escultura, indagando en el espacio, las formas y los materiales, la propuesta de Neto es una reflexión común de lo humano desde una base espiritual y filosófica, poniendo un acento en el equilibrio, la necesidad de repensar nuestros valores y replantearlos para la sociedad que podemos construir.

Ernesto Neto, *Cura Bra Cura Té*, 2019

01

SANAR COLECTIVAMENTE

Las instalaciones de Ernesto Neto estimulan los diversos sentidos del observador, desafiando a su cuerpo a la participación, e incluso a la inmersión en la escultura. Esta intención señala una idea de cuerpo colectivo, al estimular de forma lúdica el contacto y la convivencia. Para el artista, este gesto ilustra la dimensión ritual de su trabajo, en la que cohabitan experiencias individuales, colectivas e históricas, en referencia a los procesos de violencia y expropiación vividos en su país a lo largo de los siglos. A través del arte, Neto propone una cura en función del reconocimiento a los saberes ancestrales de las culturas locales. Exalta la conexión con lo sagrado - entendido en su dimensión universal, y no religiosa - vinculando esta perspectiva para pensar asuntos sociales y medioambientales contingentes.

- ¿DE QUÉ MANERA PUEDE COBRAR VALOR EL CONOCIMIENTO INDÍGENA EN TU VIDA?
- ¿QUÉ TIPO DE SABERES IMPLEMENTARÍAS PARA SANAR COLECTIVAMENTE CIERTAS HERIDAS DE NUESTRA SOCIEDAD?
- ¿QUÉ RUMBO HAN SEGUIDO EN EL ÚLTIMO TIEMPO LAS RELACIONES QUE MANTENEMOS CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS?

02

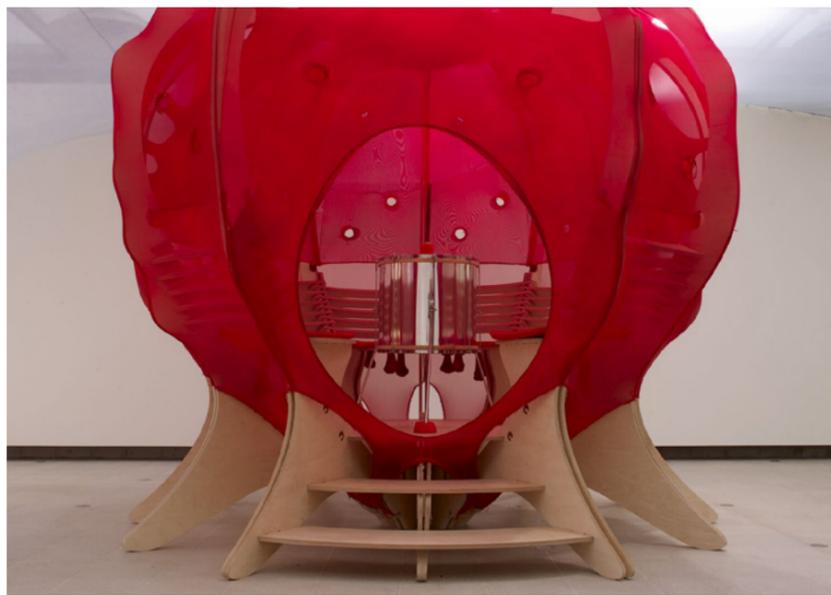
Ernesto Neto, *Tom Bor Tom*, 2012

LUGAR DE PERTENENCIA

Otro de los elementos característicos en la producción de Ernesto Neto son los gestos remitidos a las identidades presentes en la cultura popular, particularmente, la de Río de Janeiro, su ciudad natal. Esta reflexión se manifiesta, por ejemplo, en el uso del croché, técnica identificada con el quehacer artesanal y femenino, cuyos secretos son, generalmente, transmitidos en el ámbito familiar, como en su caso, destreza que heredó de su abuela. El croché le permite al artista construir grandes estructuras “habitables”, como una alusión a la solidaridad y resistencias de formas de vida constantemente amenazadas.

- ¿QUÉ ELEMENTOS DE LA CULTURA POPULAR PODRÍAN REPRESENTAR PARTE DE TU IDENTIDAD?
- ¿QUÉ TIPO DE PRÁCTICAS ARTESANALES AÚN PERSISTEN EN TU TERRITORIO?
- ¿DE QUÉ MANERA FORMAN PARTE DE TU VIDA COTIDIANA?

03

Ernesto Neto, *Circleprototemple...I*, 2010

SENSIBILIDADES COMPARTIDAS

Ernesto Neto trabaja la escultura desde un campo expandido, sugiriendo maneras de conectarnos a través de nuestros sentidos más allá de la visión. En sus trabajos, es posible interactuar desde el olfato y el tacto, convirtiéndose el cuerpo del espectador en un elemento indispensable y estrechamente ligado a la obra de arte. La experiencia sensible que deriva de esta relación, y que Neto nos ofrece, va de lo individual a lo colectivo. Sus estructuras exhalan olores, tienen texturas y sonidos, adaptándose al ambiente orgánicamente, como si fuesen seres vivos. En la elaboración de la obra, proceso basado frecuentemente en la convivencia entre distintos materiales, el artista expande la idea de experiencia corporal al incorporar también el sentido auditivo del público.

- ¿CON QUÉ PALABRA DEFINIRÍAS TU EXPERIENCIA DE INTERACCIÓN CON LAS OBRAS DE NETO?
- ¿QUÉ TE EVOCA COMPARTIR CON OTRAS PERSONAS EN UN CÍRCULO UN LATIDO COLECTIVO?

04

Ernesto Neto, *Três cantos e uma dança (Treveste)*, 2017

EL CUERPO QUE COMUNICA

La obra de Neto apela al conocimiento por medio del cuerpo. En su propuesta, la comunicación es fundamental y es la forma en la que podemos rearticular una crítica al pasado colonial y sus actualizaciones en el presente. Para Neto, cuando abrazamos a alguien, ese abrazo es una conversación, como lo es dar la mano o bailar: el cuerpo es el agente comunicador y la piel es la frontera de esta relación. Tocar y sentir al otro es también un intercambio cultural. En este sentido, Neto plantea que la imagen occidental de la cultura es profunda pero incompleta “pues las palabras son importantes, pero un beso puede cambiar el mundo.”¹

¹Entrevista a Ernesto Neto por Cayetano Limorte-Menchón, publicada el 2018 en *Arte, individuo y sociedad* 30(1). P. 214.

- ¿DE QUÉ MANERA TU PIEL REPRESENTA TUS EXPERIENCIAS DE VIDA?

- ¿CÓMO APORTAN LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS A LA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD?