

ÉCFRASIS, ediciones

Internet, mon amour. Infecciones queer/cuir entre digital y material
Felipe Rivas San Martín.

CENECA: estudios para una transformación cultural
Sebastián Valenzuela-Valdivia [Coord.]

Plástica neovanguardista, antecedentes y contextos
Oswaldo Aguiló.

Vea lo que hay en este libro
María Victoria Martínez & Natalia Ortiz.

Estatutos de la disidencia
Felipe Rivas San Martín.

El género en disputa
Sebastián Valenzuela-Valdivia.

Kafkage para mall
Rainer Krause & Mauricio Barria.

[a]propósito & Bestiarium
Raúl Miranda.

Desmentir la falsa división entre historia y geografía
Ingrid Wildi Merino.

Prolegómenos para una geología política de Neltume
Colectivo Araya-Carrión.

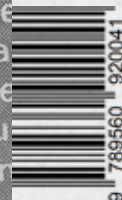
Proyecto n
RadioRuido.2

Proyecto financiado por Fondart, convocatoria 2019

ÉCFRASIS, ediciones

Tras décadas de ausencia e inactividad, la obra artística de Marcela Serrano emerge en esta publicación para asentarse en el panorama contemporáneo de manera definitiva. Su reconocimiento se ha vuelto necesario no sólo porque se trata de una obra cargada de múltiples significaciones, discursos críticos y propuestas visuales inquietantes, sino que también porque toca temas que hoy son más tangibles que nunca; desde la posición de la mujer en la sociedad y en las artes, hasta ciertas discusiones sobre los soportes artísticos y críticas a la historiografía del arte local. Ante esto, hoy su obra reaparece como un archivo que necesita ser activado, visitado y valorado.

ÉC

ARCHIVO, CUERPO Y PERFORMANCE EN MARCELA SERRANO

Sebastián Valenzuela-Valdivia

ÉCFRASIS, ediciones

**ARCHIVO, CUERPO Y PERFORMANCE
EN MARCELA SERRANO**

ARCHIVO, CUERPO Y PERFORMANCE
EN MARCELA SERRANO
Sebastián Valenzuela-Valdivia

ÉCFRASIS, *ediciones*

CONTENIDO

06 **PRESENTACIÓN**

10 **VIDA, OBRA Y ARCHIVO 1980 - 1983**

13 Autocríticas, 1980

48 El paisaje de la pintura chilena, 1982

70 Yo Dora, 1983

86 Ejercicios de obra

96 **LIBRO-PERFORMANCE: MEDIACIONES DEL CUERPO A TRAVÉS DE DOS PUBLICACIONES DE MARCELA SERRANO**

122 **CURADURÍAS Y EXHIBICIONES**

123 Autocríticas un proyecto audiovisual,
Matucana 100

128 Un cuerpo escenificado: foto, video y
libro-performance, Galería D21

144

**HABITAR AUTOCRÍTICAS: INMERSIÓN DE
VEINTICUATRO ESTUDIANTES EN LA OBRA DE
MARCELA SERRANO**

*Gonzalo Bustamante Rojas, Manuela Gomezjurado y
Paloma Moya Rojas*

170

RECONSTRUIR DESDE EL ARCHIVO

Conversación con Diego Maureira

182

EPÍLOGO: LA AGITACIÓN DE UN ARCHIVO

Isidora Sims Rubio

PRESENTACIÓN

Hace varios años, mientras hojeaba algunas publicaciones del acervo del Centro de Documentación de Artes Visuales (CeDoc), me encontré con una publicación en papel couché de la reconocida escritora Marcela Serrano. En ella, el cuerpo y la palabra se unían para concatenar una propuesta autoral bastante llamativa y vanguardista para los años ochenta. Al principio imaginé que sólo se trataba de un alcance de nombre, pero no. Aquella “escritora tardía”, como ella misma se ha definido, inició tarde su práctica escritural (al menos la pública) debido a que tuvo un corto pero pródigo paso por las artes visuales a través de sus estudios en Bellas Artes en la Universidad Católica de Chile, algunos estudios en Italia y la realización de ejercicios y obras plásticas, visuales y corporales hasta 1983.

La publicación que allí descubrí se trata de *Autocríticas* (1980), su primer y más complejo proyecto artístico que se transformó en una de las piezas pioneras del arte corporal y de *performance* en Chile. Al investigar algunos antecedentes de su

obra, encontré algunas publicaciones compilatorias como *Una mirada sobre el arte en Chile* (1981), *Plástica neovanguardista* (1983), *Chile, arte actual* (1988) y en *Artes visuales 20 años* (1990). En todos estos libros, se exponen breves palabras sobre el carácter corporal de *Autocríticas*, que por lo demás era una característica común para la producción de aquellos años. A pesar de ello, ninguno de los autores exhibió otras aristas y/o posibles formas de ingresar reflexivamente a sus obras, como es el caso de problemas de género, los feminismos, el rol de la mujer dentro de la escena artística, la patologización del cuerpo femenino o lo indígena, asuntos que también dialogaron dentro de su producción. A partir de aquellas ausencias y, a su vez, de aquellos potentes horizontes que son posibles de vislumbrar en su trabajo, me dediqué desde el año 2017 a investigar todas las obras plástico-visuales de Serrano.

Esta investigación ha tenido como principal metodología la realización de entrevistas con reconocidos agentes de la época, que estuvieron vinculados a la producción de Serrano o que asistieron a las exposiciones donde presentó sus obras. Como es lógico, desarrollé sistemáticamente entrevistas y conversaciones con la autora, generando paulatinamente una cercanía que con el tiempo permitió ir obteniendo respuestas y comentarios en el transcurso de esta investigación. Junto a esto, por un lado, la revisión de archivos (obras fotográficas, tiras de contacto, maqueta de publicaciones, entre otros) fue fundamental para entender las materialidades, soportes y métodos de montaje de las obras y, por otro lado, la revisión de prensa, publicaciones y catálogos me ayudó a tener una aproximación a la visión y recepción de sus pares y de la crítica contemporánea a sus producciones.

Este arduo y extenso trabajo desde sus inicios tuvo por objetivo contar con una investigación lo suficientemente robusta que diese cuenta de los múltiples alcances de sus obras. De este modo, permitió construir una publicación razonada sobre su trabajo, la escritura de textos críticos y reflexivos al respecto y, finalmente, formular una propuesta curatorial que permitiera reinsertar la obra de Serrano en la actualidad, donde todos estos problemas y reflexiones se encuentran más presentes que nunca.

Proceso del registro fotográfico y audiovisual de *Autocríticas*
Marcela Serrano y Carlos Flores
1980, Santiago de Chile

EPÍLOGO
LA AGITACIÓN DE UN ARCHIVO
Isidora Sims Rubio*

*Isidora Sims. Nació en Santiago de Chile. Es titulada en Licenciatura en Artes con mención en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile. Actualmente trabaja como editora de la editorial de *ÉCFRASIS*, *proyectos* y también ha participado como editora de la revista de *Estudios Críticos de Arte* y *Cultura Contemporánea*. Formó parte del comité editorial de la revista *Punto de fuga* entre los años 2015 y 2018. Entre sus trabajos de edición e investigación se encuentran la reedición de *Plástica neovanguardista* (2018), *Desmentir la falsa división entre Historia y Geografía (1983-2018)* (2020) y *CENECA. Estudios para una transformación cultural* (2020). También ha trabajado en distintos proyectos vinculados a los archivos de arte en Chile.

Tras décadas de ausencia e inactividad, la obra artística de Marcela Serrano emerge en esta publicación para asentarse en el panorama contemporáneo de manera definitiva. Su reconocimiento se ha vuelto necesario no sólo porque se trata de una obra cargada de múltiples significaciones, discursos críticos y propuestas visuales inquietantes. También porque toca temas que hoy son más tangibles que nunca: desde la posición de la mujer en la sociedad y en las artes, hasta ciertas discusiones sobre los soportes artísticos e incluso revela críticas a la historiografía del arte local. Ante esto, hoy su obra reaparece como un archivo que necesita ser reactivado, revisitado y revalorado.

Su alejamiento o desaparición del panorama artístico local puede deberse a múltiples factores, compatibles los unos con los otros. Por su aparición en festivales de arte y prensa, no podría decirse que fue por la poca visibilidad que tuvieron sus acciones. Algunos escritos y estudios sobre la escena ochentera también hacen mención a su obra, sin

embargo, de manera fugaz y sin mayor profundidad. Lamentablemente, la escritura teórica y los pocos trabajos historiográficos del período armaron un paisaje escueto, reducido, de los numerosos artistas que produjeron tanto desde las distintas regiones de Chile como desde el exilio. Otros factores que pudieron incidir en su alejamiento es lo efímero de su actividad artística, la poca visibilidad que tuvieron las mujeres en el período o el insuficiente interés de parte de instituciones o investigadores por reclamar su obra.

Así también, a pesar de que sus trabajos parecieran separados de la escena artística local de los 80 o que pueda pensarse que fueron realizados de manera aislada, la realidad es que suponen una suma de situaciones, discursos y sentimientos que fueron muy propios de la generación de Serrano. La ausencia como implicancia de la desaparición de cientos de personas a causa de la dictadura y el silenciamiento de múltiples expresiones culturales se expresan en su *Autocríticas*. Del mismo modo, *El paisaje de la pintura chilena* tiene como objetivo llamar la atención sobre el trabajo pictórico en el cuerpo indígena y femenino, temas que también se ven involucrados en obras de otros artistas. En ambos trabajos, y también en *Yo Dora*, explora diferentes maneras de expresar a través de la escenificación de su cuerpo en diferentes medios (como el video, la fotografía y el libro). La sensibilidad neovanguardista que ingresaba al arte local y contradictorial, se había introducido tanto en la escena local como en los trabajos artísticos de Serrano.

La gestión documental que aquí ha realizado, sobre y desde su obra, ha permitido volver a analizarla desde diferentes dimensiones, que van desde la producción de nuevos discursos hasta

la revisión de las implicancias de su obra en su propio contexto. Hoy es posible analizarla desde conceptos que antes no se habían desarrollado o bien no habían madurado. Por ejemplo, nociones como la *video-performance*, la *foto-performance* y el *libro-performance* son operaciones que, aunque se llevaban a cabo en el período, no estaban tan conceptualizadas como hoy. Del mismo modo, a pesar de que existían diálogos entorno al rol de la mujer o a los feminismos, hoy estos tópicos pueden ser observados desde puntos de vista que anteriormente no necesariamente se discutían. El paso del tiempo desde que se produjeron estas obras, ha permitido comprenderla desde otro prisma.

En este sentido, esta publicación viene a ocupar un vacío, al mismo tiempo que lo complementa con nuevos puntos de vista. El libro comienza con tres apartados que estuvieron a cargo de la dedicada investigación de Sebastián Valenzuela-Valdivia. El primero de ellos se compone como un catálogo razonado de los tres trabajos artísticos de Serrano. Comienza con *Autocríticas* (1980), un proyecto artístico complejo, que la artista (hoy escritora) abordó en diferentes soportes que se mezclan y se integran los unos en los otros para hablar sobre el ser mujer. Luego, explora la obra *El paisaje de la pintura chilena* (1982), un díptico fotoserigráfico que, por uno de sus lados se apropia, altera y exhibe una fotografía de Martín Gusinde (quien fue testigo, entre otras cosas, del exterminio del pueblo Selk'nam), y por otro, presenta una fotografía de su cuerpo situado en el valle central de Chile y caracterizado de mujer yámana. Posteriormente se inserta el libro de artista *Yo Dora* (1983), que a pesar de ser una obra incompleta a ojos de Serrano, propone una mirada crítica respecto a la

patologización del cuerpo femenino e indígena. Finalmente, se exponen algunos trabajos que funcionan más bien como experimentos visuales vinculados a la técnica del collage.

El segundo capítulo es una revisión y estudio sobre la operación que realiza Serrano al exhibir sus performances a través de publicaciones impresas. Este, asevera Valenzuela-Valdivia, es un ejercicio que define a varias producciones artísticas de la década del 80 que priorizaron por mediar performances a través de diferentes soportes, como el video, el libro o la fotografía. Estas operaciones resultaron en categorías como la *video, foto o libro-performance*, sin embargo, en este capítulo el énfasis está puesto sobre esta última. Las obras *Yo Dora* y *Autocríticas* fueron producidas dentro de esta clasificación, y funcionarían, en primer lugar, como espacios exhibitivos donde la artista fijó su cuerpo; luego como publicaciones que permitieron distribuir su obra entre múltiples espectadores y lectores; y finalmente como un lugar donde convergen lo textual, lo visual y lo corporal.

El tercer capítulo, por su parte, busca dar a conocer dos proyectos de *ÉCFRASIS* que han girado en torno a la obra de la artista. Estas iniciativas son dos curatorías realizadas en el 2019, que al igual que esta publicación, resultaron de una larga investigación sobre la obra de Serrano. La primera de ellas se tituló *Autocríticas, un proyecto audiovisual de Marcela Serrano*, y la segunda *Un cuerpo escenificado: foto, video y libro-performance de Marcela Serrano*. Ambas tuvieron en común la puesta en valor del trabajo de la artista, y también se destacaron por exhibir archivos inéditos, como fotografías, tiras de prueba, documentos de prensa, libros o catálogos, que pretenden ser insumos para futuras investigaciones. Este capítulo funciona

como un registro, ya que enseña una recopilación de fotografías y documentos de prensa de ambas exhibiciones.

Ya sabemos que en los últimos años han sido múltiples los acontecimientos en torno a los asuntos vinculados con las desigualdades de género, que se han desplegado en múltiples manifestaciones (artísticas o no) y discusiones que buscan reivindicar el lugar de la mujer. El cuarto capítulo, escrito por Gonzalo Bustamante Rojas, Manuela Gomezjurado y Paloma Moya Rojas, se presenta como un estudio sobre la obra de Serrano basado en la acción creativo-reflexiva. Se sustenta en un proceso de mediación artística que llevaron a cabo el y las autoras en conjunto con estudiantes de segundo medio de un liceo de mujeres. En esta tarea, buscaron conocer el espacio social y educativo de las estudiantes a raíz de la muestra *Autocríticas, un proyecto audiovisual de Marcela Serrano en Matucana 100*. Este sugestivo proyecto develó que los problemas en torno a las inequidades de género se han extendido durante los cuarenta años que han transcurrido desde que se produjo la obra de Serrano, y que muchas inquietudes al respecto brotaron en los pensamientos de las estudiantes. Además, propone lecturas cotidianas e íntimas de las estudiantes que revelan las múltiples lecturas, matices y reflexiones que *Autocríticas* permite elaborar.

El texto cierra con una entrevista de Diego Maureira a Sebastián Valenzuela-Valdivia, en la que conversan sobre el valor del archivo, de la obra de Serrano y sus procesos de obra, y sobre el proyecto curatorial de *ÉCFRASIS* en Matucana 100 y en Galería D21. Este, sin dudas, es un diálogo fundamental para comprender el contexto de producción de la artista, pues se aproxima a la

influencia de la dictadura en su obra y al panorama artístico local. También se conforma como una invitación a conocer y a indagar sobre la obra de la artista, en función de las diversas lecturas que se le puede dar.

La activación de este archivo significa entonces, no sólo la revalorización de las obras que lo componen en particular, sino también colabora a la reconstrucción y a reforzar de la historia del arte local. Rescata un fragmento que permite trazar los discursos que en los 80 se estaban construyendo respecto a los feminismos, también un matiz que se había mantenido subterráneo y que sin embargo, parece ser fundamental para comprender las prácticas de la neovanguardia chilena. El despliegue (es decir, la acción de desdoblar lo que antes se encontraba cerrado) de sus obras artísticas y documentación contextual propone miradas o lecturas de la obra de Serrano, que no son concluyentes de su valor y su potencia discursiva. Al ser una obra con múltiples soportes, procesos y lecturas, quedan aún varios elementos por investigar de ella.

CRÉDITOS PROYECTO

PRODUCCIÓN EXPOSICIONES

Ximena Moreno, Coordinadora Artes Visuales Matucana 100
María Fernanda Pizarro, Directora D21 Proyectos de Arte

MUSEOGRAFÍA EXPOSICIONES

Gustavo Ternavasio y Danilo Valenzuela

MEDIACIÓN EXPOSICIONES

Gonzalo Bustamante, Paloma Moya y Manuela Gomezjurado

ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN PARA EXPOSICIONES

Vania Montgomery

EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE TEXTOS

Isidora Sims Rubio

DISEÑO DEL CATÁLOGO DE EXPOSICIÓN Y CORRECCIONES DEL LIBRO

María Fernanda Pizarro, Directora D21 Proyectos de Arte

INVESTIGADOR Y CURADOR PROYECTO

Sebastián Valenzuela-Valdivia

AGRADECIMIENTOS:

A Marcela Serrano, quien generosamente acompañó la investigación, exhibición y publicación; a Pedro Montes por acoger este proyecto y facilitar sus obras y archivos personales para la investigación; a María Fernanda Pizarro, quien colaboró activamente con las exposiciones y producción de este libro; a Gustavo Ternavasio por sus aportes museográficos y por la compañía en este amplio proceso de trabajo y; a Isidora Sims Rubio quien a leído, comentado y editado cada uno de los textos de este amplio proyecto.

COLOFÓN

ÉCFRASIS, ediciones
Santiago, Chile
info@ecfrasis.com / ecfrasis.com

AUTOR

© Sebastián Valenzuela-Valdivia

EDITORIA Y CORRECTORA DE ESTILO

© Isidora Sims Rubio

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

© ÉCFRASIS, gráficas

Edición de 300 ejemplares

ISBN: 978-956-09200-4-1

Salesianos impresores

Proyecto financiado por
Fondart, convocatoria
2019

Datos Internacionales de Catalogación en Publicación (CIP)

Valenzuela-Valdivia, Sebastián
Archivo, cuerpo y performance en Marcela Serrano
Santiago: ÉCFRASIS ediciones, 2021
192 p.; 17 x 23 cm. (Colección TEXTUALES)

ISBN: 978-956-09200-4-1

1. Archivo 2. Arte Chileno 3. Performance
CDD 709.83

EC

