

Chile a la luz Murales de Catalina Rojas

Chile in Light Catalina Rojas Murals

Catalina Rojas ha dado un giro al concepto tradicional de muralismo al iluminar sus pinturas y dibujos con la avanzada tecnología digital. Como declara Mario Toral, "su visión vuela más allá del cuadro de caballete". El resultado es una nueva expresión artística, llamada "muralismo de luz", que permite a los espectadores presenciar enormes creaciones artísticas proyectadas en diferentes espacios públicos. En *Chile a la luz*, obra elaborada por la artista con motivo del Bicentenario, que se proyecta sobre el cauce del río Mapocho, confluyen bosques del sur de Chile con imágenes de Violeta Parra, la llegada del ejército español con la riqueza de nuestra minería, la inmensidad de la cordillera de los Andes con el legado de Pablo Neruda. Son doscientos años de historia plasmados en un lenguaje de gran impacto, capaz de transportarnos desde la oscuridad a un mundo lleno de color, magia y sueños. Como bien señaló Bororo, "además del valor plástico y espiritual, Catalina Rojas ha creado un poema ilustrado agigantado, que invade pasiva y positivamente a una sociedad alterada por muchas cosas". Este libro quiere ser el registro de una experiencia que, como pocas, rompe las jerarquías y barreras sociales para devolver el arte a su entorno primigenio: porque la ciudad de hoy fue la caverna de ayer.

Catalina Rojas has turned around the traditional concept of muralism through mixing painting and drawing with the most advanced digital technology. The result is a new artistic expression named "muralism of light", which allows the spectators to witness enormous creations projected at night on various public spaces. Chile in Light was the work elaborated on the Mapocho riverbed by the artist to celebrate the Chilean Bicentennial. There, the forests of the south of Chile converge with the image of Violeta Parra, the arrival of the Spanish army with the wealth of our mines, the intensity of our Cordillera de los Andes mountain range with the legacy of Pablo Neruda. It is two hundred years of history represented in a stunning language, capable of transporting us from the darkness to a world full of light, magic and dreams. As Bororo fittingly pointed out, besides the plastic and spiritual value of Chile in Light, Catalina Rojas has created a "gigantic illustrated poem that passive and positively invade a society altered by many issues". This book wants to be the registry of an experience, which like few others breaks the social hierarchies and barriers to return art to its original surroundings; because the city of today was the cave of yesterday.

enersis

Chile a la luz

Murales de Catalina Rojas

OCHO LIBROS

Chile a la luz Murales de Catalina Rojas
Chile in Light Catalina Rojas Murals

River (Mapocho)

River, we come to seek you

We ran along the tunnel of your long street

And we arrived to remove you and to elevate
your bridges

We came to flood your spilled cavity
With the shine of painted waters

(and the magic awake at night).

A liberated fauna, dreaming our illusion
And lets its images fall from above,
from your origin, until flowing into and
renouncing to silence.

You may rise now, and look at us face to face,
You may awake from your sea dream,
As if you had fallen asleep yesterday

And raise your ancestral mirror to let us see
The claimed trace, the return to childhood.

Inclined river, of rain, scar open in the sun
Everyone's neighbor on your eternal journey,
Explanation of the mountains for the ice

We may tell you as a secret friend
Put ourselves next to you, behold your sex,
Help us to return to you without secrets

And to the trees your wind moves.

We come to seek you, Mapocho in dreams
To illuminate your waters and stones
And see each other once more.

Marcelo Brajovic

Río (Mapocho)

Río, venimos a buscarte.

Corrimos por el túnel de tu calle larga

y llegamos para sacarte y elevar tus puentes

VENIMOS A INUNDAR TU CAVIDAD ~~DESPALADA~~
^{DERRAMADA}

CON EL BRILLO DE AGUAS PINTADAS

(y la magia despierta de la noche).

UNA FAUNA LIBERADA, QUE SUENA NUESTRA ILUSIÓN

y deja caer sus imágenes desde arriba,

de tu origen, hasta desembocar y renunciar

\ AL SILENCIO

AHORA PUEDES LEVANTARTES Y MIRARNOS CARA A CARA.

PUEDES DESPERTAR DE TU ^{SUEÑO} SILENCIO DEL MAR,

COMO SI AYER HUBIERAS CAÍDO DORMIDO

Y LEVANTAR TU ESPEJO ANCESTRAL PARA DEJARNOS VER

LA HuELLA RECLAMADA, LA VUELTA A LA NIÑEZ.

RÍO INCLINADO DE LLUVIA, CICATRÍZ ABIERTA AL SOL

VECINO DE TODOS EN TU VIAJE ETERNO,

EXPLICACIÓN DE LAS MONTAÑAS PARA EL TIEMPO

PODEMOS CONTARTE COMO UN AMIGO SECRETO

PONERNOS A TU LADO, MIRAR TU SEXO.

AYUDANOS A VOLVER A TI SIN SECRETOS

Y A LOS ÁRBOLES QUE MOVE TU VIENTO,

VENIMOS A BUSCARTE, MAPOCHO EN SUEÑOS

A ILUMINAR TUS AGUAS Y PIEDRAS

Y VOLVER A VERNOS.

ENE-2011

MARCELO BRAJOVIC

Luz, ciudad y arte para todos por Mario Toral

Light, city and art for everyone, by Mario Toral

Las experiencias con la luz y la proyección de imágenes en lugares públicos realizados por Catalina Rojas se vinculan con antecedentes históricos de las artes visuales y también con otros precedentes más amplios de la cultura y la mitología.

En lo más hondo de la mente del artista hay una especie de arquitectura, una construcción con puertas abiertas y otras cerradas. Un edificio a veces de colores radiantes y a veces con muros teñidos de melancolía y tragedia. La imaginación del artista reside en sacar ese modelo de su interior y ponerlo en el paisaje de la vida, en confrontarlo con el mundo real, permitiendo así que lo que era solo imaginación se transforme en su imaginería.

Desde que entró a la universidad, Catalina Rojas mostró su vocación por la arquitectura que proporciona la luz y su decisión por ir al encuentro de los edificios públicos u otros lugares de la gran ciudad. Su visión volaba más allá del cuadro de caballete que termina su periplo en la galería o el museo. Con apetito devorador y saludable ambición comenzó a ver las paredes de los edificios como una gran tela en la que se podían contar grandes episodios y, sobre todo, donde su particular imaginería encontraría un nicho.

Los primeros edificios elegidos irradiaban poder y solemnidad: la casa central de la Universidad de Chile, la Biblioteca Nacional, diferentes municipalidades. Sin embargo, las aguas móviles de un río y sus paredes de contención se convirtieron también en su ilimitado encuadre. De esta forma, ese deseo al comienzo irrealizable —principalmente por las dificultades técnicas y altos costos— se volvió realidad. O mejor: la utopía de un arte impracticable se concretó en una obra valiosa y original.

The experiences with light and image projections in public spaces conducted by Catalina Rojas are linked to historical visual arts precedents, as well as others, broader ones, of culture and mythology.

There is a kind of architecture deep inside the mind of the artist. A construction of open doors, and other closed ones. A building sometimes of radiant colors, and sometimes of walls dyed with melancholy and tragedy. The imagination of the artist resides in taking that model out of his/her interior and placing it in the landscape of life, in confronting it with the real world, thus allowing that what was only imagination to transform into his/her imagery.

Catalina Rojas exhibited her vocation for a light-providing architecture, and her decision to set out to the encounter with public buildings, or other places in the big city, since she entered the university. Her vision flew beyond easel painting, which ends its journey in a gallery or museum. With a devouring appetite and a healthy ambition she began to see building walls as a great canvas on which great episodes could be narrated, and above all, where her particular imagery would find a niche.

The first chosen buildings irradiated power and solemnity: The Universidad de Chile main building, the Biblioteca Nacional (National library), various municipal buildings. Yet, the moving waters of a river and its contention walls turned into her limitless framing as well.

In this way, that at first unfeasible desire —mainly due to technical difficulties and high cost— became a reality. Or better: the utopia of an impracticable art settled into a valuable and original work.

There is a narration of the creation of the world in the sacred books of every culture. And in those communities that have not learned to write, the narration of the genesis has been transmitted orally. These stories differ among themselves —the universe is different for an Eskimo than for an Indian who lives on the shores of the Ganges—, but all of them possess a great lyricism, since poetry has that unique ability of covering an immensity of concepts and realities.

Divagaciones sobre la luz

Divagations on light

En los libros sagrados de cada pueblo existe un relato sobre la creación del mundo. Y en aquellas comunidades que no han conocido la escritura, el relato sobre la génesis se ha transmitido oralmente. Estas historias difieren entre sí —el universo para un esquimal no es igual que para un indio que habita a orillas del Ganges—, pero todas poseen un gran lirismo, pues la poesía tiene esa capacidad única de abarcar inmensidad de conceptos y realidades.

Siempre en estas mitologías hay un primer escenario en el que, como un imperativo imprescindible, se plantea que para que existan las montañas, los árboles y océanos, la primera acción del Poderoso o de los Poderosos fue separar la luz de las tinieblas. Solo la luz nos permite ver; sin ella nada existe y el mundo está hecho para ser mirado.

En el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, se lee:

“Antes que el mundo fuera creado, la calma y el silencio. Los Grandes Reyes eran los que gobernaban. Nada existía, no había nada. Nada estaba en su lugar, la faz de la tierra no se veía. No había peces, pájaros ni cangrejos. Nada que pudiera temblar o gritar. Era la noche y el sol nacía de un color amarillo suave. Inmediatamente las cumbres de las montañas aparecieron y de la niebla salieron las coronas de los árboles. Los Grandes Reyes fueron sorprendidos por estas bellezas y dijeron: nuestra creación ha ido más allá de la oscuridad”.

silencio se erguía en la oscuridad. Pero los Grandes Reyes discutían *Similarly, the Bible reads:*

entre ellos y para tener paz proyectaron el total de la creación. En la oscuridad lo proyectaron: hagamos que la luz ilumine los precipicios, hagamos que la luz tiña de un suave amarillo el atardecer.

"In the beginning God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty, and darkness covered the surface of the abyss. And the Spirit of God was hovering over the waters.

Inmediatamente aparecieron las cimas de las montañas y de la bruma surgieron las copas de los árboles. Los Grandes Reyes quedaron sorprendidos por estas bellezas y dijeron: nuestra creación fue más allá de la oscuridad”.

Then God said: “Let there be light”, and there was light. And God saw that the light was good and separated the light from the darkness. God called the light “day” and the darkness “night”, marking the first day”.

De manera similar, la Biblia dice:

"En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra, empero, estaba informe y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el espíritu de Dios se movía sobre las aguas.

Dijo, pues, Dios: Sea hecha la luz. Y la luz quedó hecha. Y vio Dios que la luz era buena y dividió la luz de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y así resultó el primer día”.

There is always a first scenario in these mythologies, in which, as an essential imperative, it is stated that for mountains, trees and humans to exist, the first act of the powerful one, or ones, was to separate the light from the dark. Only light allows us to see; without light nothing exists, and the world is made to be seen.

The Popol Vuh, the sacred book of the Mayas, one can re

ore the world was created, there was calm and silence. The Great Kings governed. Nothing existed; there was nothing. Nothing was in its place; the face of the earth was not to be seen. There were no fish, birds nor crabs; nothing that could tremble or scream. It was night, and silence rose in the dark. But the Great Kings

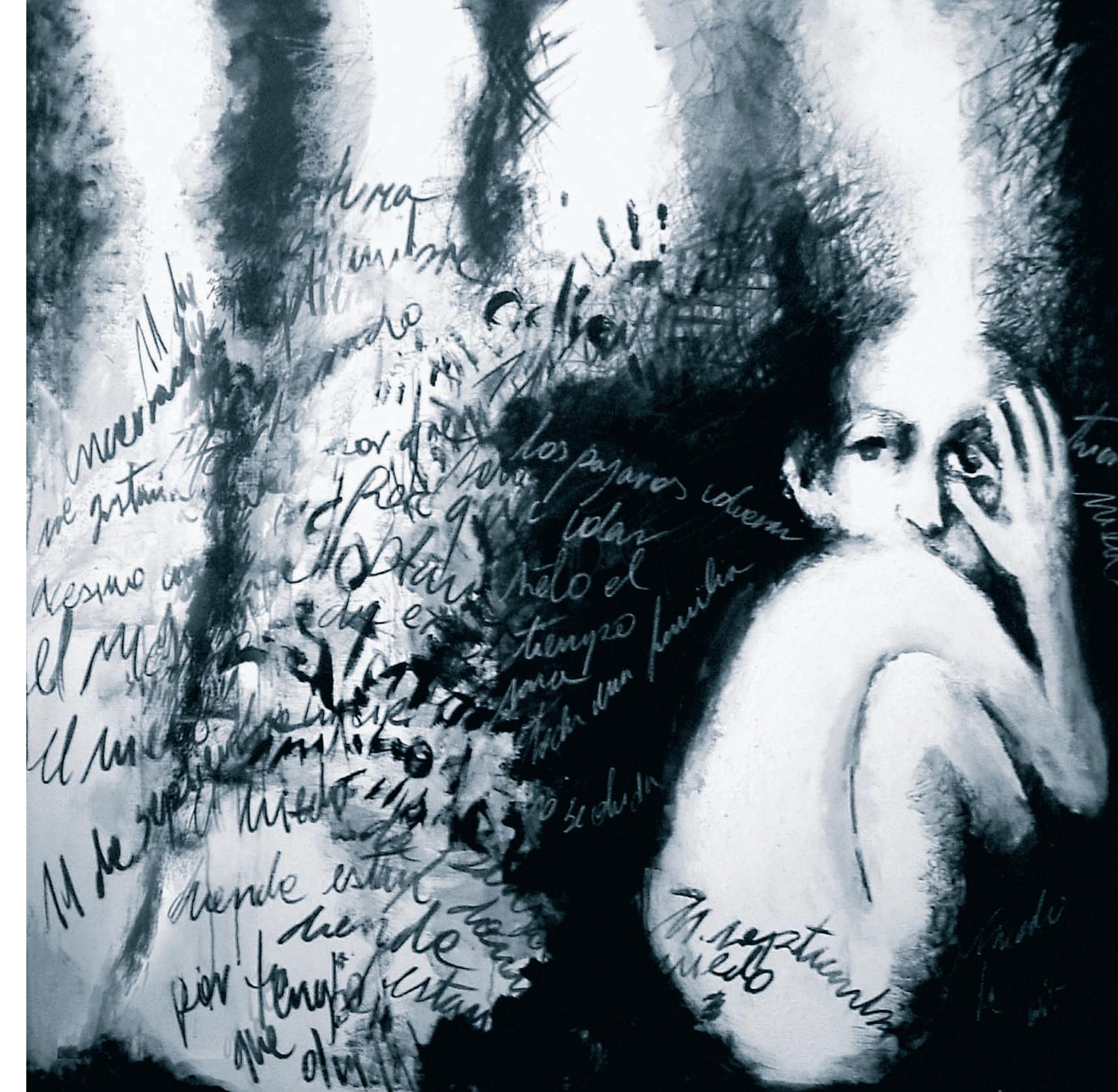
*ed among themselves, and for there to be peace, they projected
whole of creation. On the dark they projected it: let us make the
it to illuminate the precipices, let us make the light dye the dusk
soft yellow. Immediately the peaks of the mountains appeared
out of the mist the crowns of trees emerged. The Great Kings
were surprised by these beauties and said: our creation went
and darkness".*

Similarly, the Bible reads:

*he beginning God created the heavens and the earth. The earth formless and empty, and darkness covered the surface of the
ss. And the Spirit of God was hovering over the waters.*

God said: "Let there be light", and there was light. And God saw that the light was good and separated the light from the darkness. God called the light "day" and the darkness "night", marking the first day".

We are innumerable texts in which light and creation are the protagonists of the universe. We humans, minute heirs of grandeur attributed to God, try to keep the importance of this everyday and unexplainable element that is light forever alive, as

Son innumerables los textos donde luz y creación son los primeros protagonistas del universo. Los seres humanos, diminutos herederos de la grandiosidad atribuida a Dios, intentamos mantener siempre viva la importancia de este elemento tan cotidiano e inexplicable que es la luz, así como también de la electricidad. ¿Qué hace al niño dibujar una circunferencia que con rayas se convierte en el Sol, la fuente de la luz y la energía?

"Cuando pinto un árbol quiero que se sienta la savia que sube por el tronco", decía Vincent van Gogh, un artista capaz de convertir en realidad sus exacerbadas visiones. En cuadros como *Noche estrellada sobre el Ródano*, *Café. Interior* y *Café terraza en Arles* lleva al extremo la posibilidad de la luz en un mismo lugar, pintándolo primero por dentro y después por fuera, contrastando la luminosidad del lugar con la oscuridad de la noche. Van Gogh pinta con líneas, a veces su urgencia creativa se traduce en un conjunto de rayas, la luz se proyecta como un manto sobre las cosas, transmite lo intangible en el aire, en forma táctil. Como Leonardo, quien fue capaz de dibujar lo que no se ve —el interior de las ondas que produce el agua al caer—, Van Gogh y los impresionistas tuvieron la audacia de retratar la luz en el espacio, convertir lo invisible en real, la masa etérea en trazos dibujados con todo detalle.

También podríamos citar el efecto de la luz en los cuerpos pintados por Vermeer o el aporte de Rembrandt, quien pintó sus primeros cuadros en un granero donde la luz viene de una sola fuente, arriba, como la luz de los dioses, amarilla, dramática en su capacidad para apartar la oscuridad y que al mismo tiempo es una luz que otorga a cada objeto un brillo inusual. Yelmos y botones son coronados con una radiación exótica. Quizá esto se deba a que muchos de los objetos que pintaba provenían de países con sol, que habían almacenado la luz en su superficie, y ahora él los llevaba a las tierras frías de Holanda.

La luz puede ser tremadamente cruel, y el contraste entre luz y sombra dramatiza. En *La romería de San Isidro*, Goya alumbría los vicios en los rostros de los borrachos como si tuviera rayos X. El contraste proyecta en tercera dimensión la nariz partida y brillante de transpiración, sin dar respiro, intensificando el calvario. El brochazo, la materia pictórica, es la pasta situada en el extremo del pincel y es, al mismo tiempo, la luz que viaja para crear el brillo del sudor y los dientes averiados.

well as electricity. What makes a child draw a circle that with some strokes becomes the sun, the fountain of light and energy?

"When I paint a tree I want the sap coming up the trunk to be felt", Vincent Van Gogh would say, an artist capable of turning his exacerbated visions into reality. In paintings such as Starry Night Over The Rhone, Night Café and Café Terrace, he takes the possibilities of night to the extreme in a same place, first painting it from the inside and then from the outside, contrasting the luminescence of the place with the dark of night. Van Gogh paints with lines, sometimes his creative urgency translates into a body of strokes, light is projected on objects in the way of a cloak, transmitting what is intangible in the air, in a tactile way. As Leonardo, who was able to draw what cannot be seen —the inside of the waves falling water makes—, Van Gogh and the impressionists had the audacity to portrait light in space, turning what is invisible real, the ethereal mass in traces drawn with every detail.

We could also cite the effect of light on the bodies painted by Vermeer or the contribution by Rembrandt, who made his first paintings in a barn in which the light comes from a sole point, above, as the light of the gods, yellow, dramatic in its capacity to penetrate the dark, and which at the same time is a light that assigns every object an unusual luster. Helmets and buttons are crowned with an exotic radiation. This is perhaps due to many of the objects he painted came from sunny countries, that had stored light on their surface, and now he took them to the cold land of Holland.

Light can be tremendously cruel, and the contrast between light and shadow dramatizes. In A Pilgrimage to San Isidro, Goya illuminates the vices in the faces of the drunks as if he had X-ray vision. The contrast projects the split nose and the shine of perspiration three-dimensionally, without giving things a break, intensifying the torment. The thick brush stroke, the pictorial matter, is the paste placed on the tip of the brush and is, simultaneously, the light that travels in order to create the shine of perspiration and damaged teeth.

Ahora, en los tiempos contemporáneos, surge una nueva dimensión de la luz. Es como la luz virgen del Sol, solo que ahora sus haces son dirigidos. Con filtros se escoge el color que se desea. Su intensidad. Su dirección. La tecnología se ha encontrado con el arte para entregarnos un novedoso modo de expresión. Así como el cine transforma la luz en imágenes, este arte contemporáneo proyecta imágenes sobre cualquier superficie y ya no únicamente sobre una tela. Y una artista nuestra, Catalina Rojas, se ha destacado en este camino. Sus pinturas viajan con la luz gracias al desarrollo de elaboradas tecnologías: pueden estar en el rincón de una puerta o ventana, pero también se han visto enriquecidas por la arquitectura y el entorno en que son exhibidas. Sus imágenes han llegado al río Mapocho, que ahora se ve de otro modo: las paredes muertas resucitan y la luz, la materia con la que trabaja la artista, transforma el espacio en un auténtico espectáculo.

Today, in contemporary times, a new dimension of light emerges. It is like the virgin light of the sun, only that now its beams are directed. The desired color is chosen through filters. Its intensity. Its direction. Technology has met art to give us a novel way of expression. Like cinema transforms light into images, this contemporary art projects images on any surface and no longer solely on a canvas. And one of our own artists, Catalina Rojas, has stood out in this way. Her paintings travel with the light thanks to the development of elaborate technologies: they may be in the corner of a door or window, but they have also seen themselves enriched by the architecture and surroundings in which they are exhibited. Her images have arrived at the Mapocho river, which now looks different: the dead walls resuscitate, and light, the matter the artist works with, transforms space into an authentic spectacle.

La imaginería de Catalina Rojas

The imagery of Catalina Rojas

Imágenes de alacalufes que escapan por una ventana de la Municipalidad de Santiago, huemules corriendo entre las cornisas de la Estación Mapocho, los televisores saliendo de la casa central de la Universidad de Chile. Un caleidoscopio de formas que refieren un caleidoscopio de ideas. No hay cronología, sino algo lúdico y azaroso: Catalina Rojas sabe desde donde parte, pero no sabe a dónde va a llegar. Y no podía ser de otra manera, si después de todo trabaja —juega— con la luz, elemento caprichoso que una vez lanzado se vuelve como el viento, intocable.

La Biblia dice: "Y vio Dios que la luz era buena"; y en el *Popol Vuh* leemos que los Grandes Padres "fueron sorprendidos por la belleza que trajo la luz".

Images of alacalufes (Patagonian) peoples escaping through the window of the Santiago municipality, huemul (South Andean deer) running between the Estación Mapocho (a train station turned cultural center) cornices, television sets coming out of the Universidad de Chile main building. A kaleidoscope of shapes referring to a kaleidoscope of ideas. There is no chronology, but something playful and random: Catalina Rojas knows where she begins, but she does not know where she is going to arrive. And it could not be otherwise, if after all, she works —plays— with light, a capricious element that once thrown out becomes, like the wind, untouchable.

*The Bible says: "And God saw that the light was good"; and in the *Popol Vuh* we read that the Great Fathers "were surprised by the beauty light brought with it".*

Catalina Rojas no es una anarquista que quiera minimizar ni sabotear la dignidad de los edificios públicos y los paisajes fluviales. Tampoco sus pinturas espontáneas intentan reírse del arte contemporáneo. Diría que ella más bien confirma la tesis de McLuhan: si "el medio es el mensaje", ella es "una iluminada" por la luz, ella "vio que la luz era buena". Sin nada a priori pero con clarividencia, sabía antelación y magistral dominio de la tecnología, ve el bosque y los árboles simultáneamente.

El arte público de Catalina Rojas, tal vez por su espíritu lúdico, se ha convertido en un arte que rompe barreras sociales o económicas, un arte de la calle, que pertenece a la urbe. La Biblioteca Nacional, tan seria y adusta, se ha vestido de fantasía con sus imágenes, viéndose como un libro abierto, recordándonos aquella escena que ilustró Gustave Doré en la que Don Quijote lee un libro desde el que emergen ogros y princesas.

Los murales de luz incluso rompen las jerarquías de la edad. He visto a los niños en las orillas del Mapocho hipnotizados ante los colores del río que serpentea. Estas obras se emparentan con los graffiti estampados en los muros de la ciudad, pero este es un arte que no ensucia sino que dignifica al muro. Picasso, en uno de sus escritos, señalaba que "lo que buscamos los artistas es recrear nuestra primera comunión". El filósofo Jacques Lacan agrega que "el arte es la niñez recuperada". Catalina ha concretado sus sueños de juventud, abriendo una caja de Pandora donde las imágenes que pueblan su pensamiento y hasta el subconsciente de la artista se mezclan con el aura de edificios empoderados. Ingenuidad y sofisticación. Va más allá del *dictum* chino: "Una imagen vale cinco mil palabras". La obra de Catalina Rojas crea infinidad de nuevos y móviles desafíos visuales.

Catalina Rojas is not an anarchist wanting to minimize nor sabotage the dignity of public buildings and river landscapes. Neither do her spontaneous paintings try to have a laugh at the expense of contemporary art. I would say that she rather confirms the thesis of McLuhan: if "the medium is the message" she is "illuminated" by light, she "saw that the light was good". With nothing a priori but clairvoyance, a wise earliness and mastery of technology, she sees the forest and the trees simultaneously.

The public art of Catalina Rojas, perhaps due to her playful spirit, has turned into an art that breaks social and economic barriers, an art of the streets, that belongs to the city. The Biblioteca Nacional, so serious and severe, has dressed in fantasy with her images, looking like an open book, reminding us of the scene Gustave Doré illustrated in which Don Quixote reads a book out of which ogres and princesses emerge.

The murals of light even break the hierarchies of age. I have seen children on the edges of the Mapocho hypnotized by the colors of the winding river. These works are related to an art that does not tarnish, but dignifies the wall. Picasso, in one of his writings, pointed out that "what we artists look for is to recreate our first communion". Philosopher Jacques Lacan added, "Art is recovered childhood". Catalina has given specific shape to the dreams of her youth, opening a Pandora's box where the images inhabiting her thought and even the subconscious of the artist meld with the aura of empowered buildings. Naivety and sophistication. She goes beyond the Chinese dictum: "An image is worth five thousand words". The work of Catalina Rojas creates an infinity of new and moveable visual challenges.

Diciembre 2011

December

El desafío de crear

por Catalina Rojas

The challenge of creating, by Catalina Rojas

Me crié en una familia muy particular, con el arte presente desde las raíces: pintores, escultores, una concertista en piano y escritores. Mi abuelo en su juventud creaba y organizaba obras de teatro. Los arquitectos españoles Joaquín Vaquero Palacios,¹ primo hermano de mi abuelo, y Joaquín Vaquero Turcios,² su hijo, intervinieron ciudades, expusieron en importantes museos y creaban estructuras arquitectónicas que revestían con magníficas esculturas.

Recuerdo mis primeros contactos con el mundo de la creación gracias a los paseos dominicales con mi padre: tomábamos desayuno en el Café Paula para luego visitar exposiciones, museos y terminar jugando con mi hermana, en contacto con la naturaleza, en el Parque Forestal.

Mi madre, empresaria innovadora y visionaria, me enseñó lo importante de la perseverancia en aquellas cosas que uno más anhela. Esta preparación es el sustrato de la determinación y persistencia en aquellos sueños que luego se transformaban en realidades.

A mis padres les llamaba la atención mi interés por trabajar con las manos y la tridimensionalidad. Tenía especial fijación por la colección de objetos a los que siempre les veía una utilidad plástica: recortes, piedras y hojas eran pequeños tesoros que luego se transformarían en piezas fundamentales para la creación de figuras.

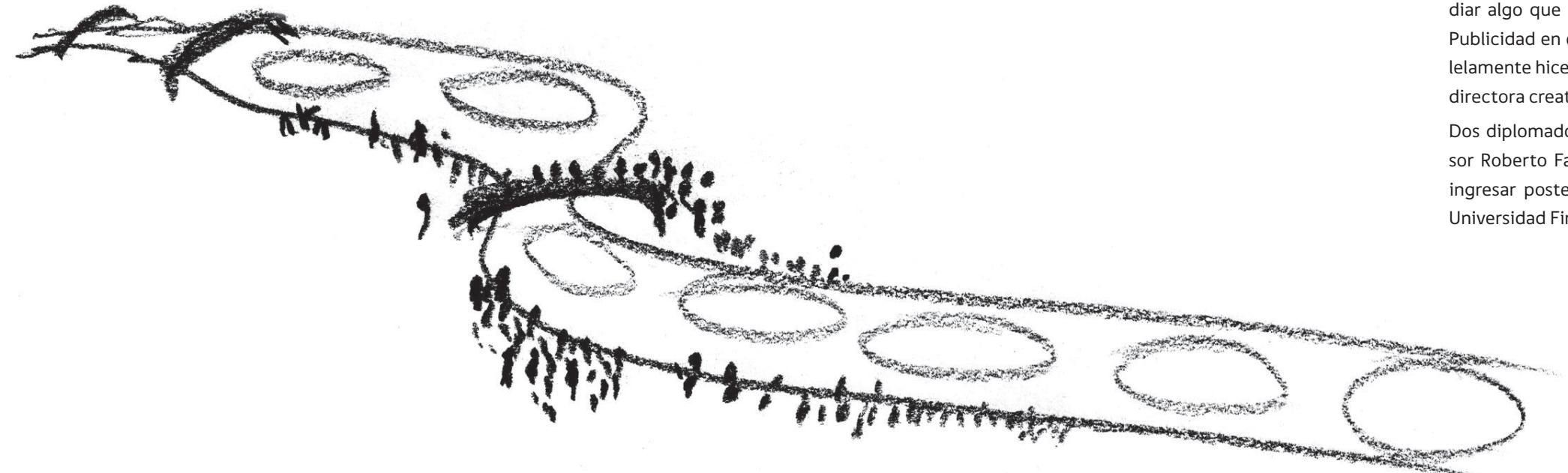
I was raised in a very particular family, with art present from early on: painters, sculptors, a concert pianist and writers. In his youth my grandfather created and organized theater plays. Spanish architects Joaquín Vaquero Palacios,¹ first cousin of my grandfather and Joaquín Vaquero Turcio,² his son, intervened cities, exhibited at important museums and created architectural structures they lined with magnificent sculptures.

I remember my first contacts with the world of creation thanks to the Sunday walks with my father: we would have breakfast at the Café Paula, to then visit exhibitions, museums and end up playing with my sister, in contact with nature, in the Parque Forestal park. My mother, an innovative and visionary entrepreneur, taught me the importance of perseverance in the things one longed for the most. This preparation is at the basis of the determination and persistence in those dreams that then became realities.

My parents were curious about my interest for working with my hands and three-dimensionality. I had a special fixation with collecting objects in which I always saw a plastic utility: cutouts, stones and leaves were little treasures that later would transform into fundamental pieces for creating figures.

¹ Arquitecto y pintor ovicense, fue director de la Academia Española de Bellas Artes y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Algunas de sus obras destacadas son la "Central Hidroeléctrica de Grandas de Salime" y "La Fábrica de Gas".
Architect and painter from Oviedo, he was director of the Academia Española de Bellas Artes (Spanish fine arts academy) and member of the Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (San Fernando royal fine arts academy). Some of his outstanding works are the Grandas de Salime hydroelectric station and the Oviedo gas factory.

² Arquitecto, pintor y escultor, exhibió sus obras en las principales capitales del mundo, las que se destacan por su originalidad. Trabajó con la arquitectura y restauración. Conocidas y destacadas obras son el Monumento al descubrimiento de América situado en la Plaza de Colón de Madrid, y Cauce, situada en la autopista.
Architect, painter and sculptor, he exhibited his works in the main capital cities of the world, which stood out due to their originality. He worked in architecture and restoration. Well known and outstanding works of his are the Monumento al descubrimiento de América (Monument to the discovery of America) placed at the Plaza de Colón square in Madrid and Cauce on the Asturias highway.

Hacer pequeñas esculturas y pintar fueron mis mejores pasatiempos. Un periodo que recuerdo y aprecio mucho es la época del jardín infantil, que me daba la posibilidad de crear, sin otro compromiso que dar rienda suelta a mi imaginación.

Fui a un colegio tradicional, el Sagrado Corazón Monjas Inglesas, donde tuve la suerte que me cobijara una gran maestra de arte, Leda Abba, quien con su sabiduría inmensa, ayudó a que ese infrenable impulso de dibujar en clase se transformara en un aporte para todo mi curso. Es así como, con el consentimiento de mis profesoras, ilustraba las lecciones en la pizarra: lápiz y tiza fueron grandes aliados para entender el mundo.

Making small sculptures and painting were my favorite pastimes. A time I remember and appreciate very much were my kindergarten days, which gave me the possibility of creating, with no other commitment than giving my imagination free rein.

I went to a traditional school, the Sagrado Corazón Monjas Inglesas (Sacred heart English convent school), where I was fortunate to have been welcomed by a great art teacher, Leda Abba, who with her immense wisdom helped that unstoppable impulse of drawing in class become a contribution for my whole class. It is like this, with my teachers consent, that I illustrated the lessons on the board: pencil and chalk were my great allies for understanding the world.

Al salir del colegio, mis padres me aconsejaron primero estudiar algo que me permitiera vivir sin depender de otros. Estudié Publicidad en el IPEVE, hoy Universidad Diego Portales, pero paralelamente hice cursos de arte y teatro. Como publicista trabajé y fui directora creativa en una agencia de publicidad durante ocho años. Dos diplomados, uno en escultura y otro en pintura con el profesor Roberto Farriol,³ en la Universidad Católica, me impulsaron a ingresar posteriormente a la licenciatura en artes visuales de la Universidad Finis Terrae.

When I graduated from school my parents advised me to first study something that would allow me to make a living without depending from others. I studied advertising at the IPEVE, today Universidad Diego Portales, but parallel to that I also took art and theater courses. As a publicist I worked and was a creative director at an advertising agency for eight years.

Two post graduate programs, one in sculpture and another one in painting with professor Roberto Farriol³ at the Universidad Católica led me to later apply to the visual arts degree program at the Universidad Finis Terrae.

³ Destacado artista visual chileno, quien se ha desempeñado durante años como profesor en Arte y Multimedia y director de la Escuela de Arte de la Universidad Católica. Actualmente es el director del Museo de Bellas Artes en la ciudad de Santiago.

Outstanding Chilean visual artist, who has been an art and multimedia professor and director of the Universidad Católica art school for years. He is currently director of the Museo de Bellas Artes (fine arts museum) in Santiago.

Casada y estudiando crié a mis hijas Camila, entonces de dos años, y Sofía de seis meses, entre frascos de pintura y arcilla, elementos que llegaron a ser parte de sus juegos cotidianos. Mi marido, Marcelo Brajovic, con su incondicional apoyo y estímulo se ha convertido en un pilar de todos mis logros.

Amante de los movimientos neoexpresionista, impresionista y surrealista, siento haber absorbido algo de ellos en mis dibujos y pinturas: el poético trabajo de Marc Chagall, plasmando su mundo imaginario-onírico, y la particular fuerza, expresividad y gestualidad de Vincent van Gogh, de alguna manera han marcado mi trabajo.

Si bien la escultura y la pintura me han apasionado siempre, había una idea que me quitaba el sueño, un mundo nuevo que me intrigaba descubrir: el trabajo con la luz, las formas y sus colores. Estas ideas estaban tan presentes que mientras realizaba una mención en escultura, decidí abandonarla para dedicarme por completo al proyecto que después llamaría Muralismo de luz. Esta decisión se la comenté a mi maestro Félix Maruenda:⁴ "Siento que me traiciono y te traiciono al abandonar la mención, faltando pocos meses para terminar", a lo que él respondió: "Cata, cuesta tanto creer en un sueño, que debes seguir adelante con él... la escultura estará siempre contigo". Al poco tiempo este gran hombre de barba blanca y manos grandes falleció, dejándome el deber y ganas de realizar mis sueños.

Being married and studying, I raised my daughters Camila, then two years old, and Sofía of six months, between paint and clay jars, elements that came to be part of their everyday games. My husband, Marcelo Brajovic, has become a pillar of all my achievements through his unconditional support and encouragement.

As a lover of the neoexpressionist, impressionist and surrealist movements, I feel I have absorbed something of them in my drawings and paintings: the poetic work of Marc Chagall, giving his imaginary-dream-like world shape, and the particular strength, expressiveness and gesture of Vincent van Gogh somehow have marked my work.

Even if I have always been passionate about sculpture and painting, there was an idea that kept me up, a new world I was intrigued to discover: working with light, shapes and its colors. These ideas were so present that while I was undertaking a mention in sculpture, I decided to abandon it to completely dedicate myself to the project that I would later name muralism of light. I commented this decision to my professor Félix Maruenda⁴: "I feel that I betray myself and you in abandoning this mention, a few months from finishing it", to which he answered: "Catalina, it is so hard to believe in a dream, that you have to move on with it... sculpture will always be with you". A short time afterwards this great man of a white beard and big hands died, leaving me with the duty and the will to make my dreams come true.

⁴ Fue un sobresaliente escultor chileno, especialista en las técnicas de la forja en diversos materiales. Destacadas obras suyas son la puerta principal en acero y cobre en el Congreso Nacional y el *Homenaje al trabajador voluntario*.
He was an outstanding Chilean sculptor, specialized in forging techniques in diverse materials. Specially outstanding works of his are the steel and copper access doors at the Congreso Nacional (National Congress) and Homenaje al trabajador voluntario (*Homage to the voluntary worker*).

Experimentando con la luz

Experimenting with light

La luz es una fuente inagotable de creación para experimentar y retratar, con nuevas formas y herramientas, el mundo real en el arte visual.

Descubrir el trabajo con la luz ha sido una experiencia única y mágica que me ha permitido el desarrollo de una nueva forma de expresión. Con la tecnología como gran aliado, comencé las intervenciones urbanas y la proyección de mi colección de dibujos y pinturas.

La primera vez que realicé este arte público fue en el frontis de la Universidad Finis Terrae, acto que tuvo una gran repercusión en mi trabajo posterior. Fue presentado en esa oportunidad a mi profesor Carlos Navarrete,⁵ y a mis compañeros. Estas proyecciones comenzaron en forma muy austera, pero su efecto en la gente que transitaba por el lugar me marcó profundamente.

A comienzos del 2003 estuve obligada a hacer un reposo prolongado en cama y me dediqué a crear una serie de dibujos y pinturas que fueron inspiración y semilla de un proyecto al que llamé “Huellas del pasado, huella presente”, trabajo que presenté por primera vez en clases con Bororo,⁶ quien me brindó un gran apoyo e impulso artístico.

Light is an inexhaustible fountain for creation in order to experiment and portrait the real world through visual art with new shapes and tools.

Having discovered working with light has been a unique and magical experience that has allowed me to develop a new way of expression. With technology as a great ally, I took up urban interventions and the projection of my collection of drawings and paintings.

The first time I undertook this public art was on the façade of the Universidad Finis Terrae, which had a great repercussion on my later work. On that occasion it was presented to my professor Carlos Navarrete⁵, and my classmates. These projections began in a very austere way, but their effect on the people transiting the place marked me deeply.

In early 2003 I was forced to take a prolonged rest in bed and I decided myself to create a series of drawings and paintings that were the inspiration and seed for a project I named Huellas del pasado, huella presente (traces of the past, present trace), a work a first presented in class with Bororo⁶, who greatly supported me and gave me an artistic impulse.

⁵ Artista chileno e investigador de arte, quien ha participado con sus obras en las bienales de arte más importantes del mundo.
A Chilean artist and researcher, who has participated at the most important biennials in the world with his works.

⁶ Carlos “Bororo” Maturana es un conocido pintor chileno, perteneciente a la llamada “Escena de Avanzada” o “Generación de los 80” que buscaba recuperar la pintura, el gesto y el carácter lúdico del arte. Obras destacadas son *El farol* y *Retrato*.
Carlos “Bororo” Maturana is a well-known Chilean painter, belonging to the Escena de Avanzada (Advanced Scene) or Generación de los 80 (80's Generation) that sought to recover the playful character of painting. Outstanding works of his include *El farol* (The Streetlight) and *Retrato* (Portrait).

Muralismo de luz

Muralism of light

Hoy pareciera que todavía el arte es un producto guardado en las galerías, que funciona en circuitos restringidos y solo para ciertas personas.

El muralismo busca la intervención urbana de manera activa y pasiva a la vez. Causa un impacto visual en estructuras de concurrencia pública y en un formato con grandes virtudes para representar el mundo onírico que se encuentra en el inconsciente del artista. El muralismo se transforma en el escenario ideal para contar historias a las masas y enriquecer los espacios públicos con arte.

Defino muralismo de luz como una expresión artística que se basa en rescatar la pintura y el dibujo que cobran movimiento gracias a la intervención digital. Como un acto mágico e ilusionista —a través de la tecnología y la ciencia como grandes aliados— el muralismo de luz tiene el propósito de transportar mágicamente a los espectadores a un mundo de formas y colores a través de las proyecciones nocturnas de arte en espacios públicos y con un mensaje humanista; tal como los murales ancestrales o aquellos que comenzaron en México y que reflejan grandes movimientos, situaciones políticas o sociales, en un periodo histórico determinado.

It would seem that today art is a product stored in galleries, that it functions in restricted circuits and for certain people.

Muralism seeks the urban intervention in an at once active and passive way. It causes a visual impact in structures of public concurrence in a format of great virtues in order to represent the dream-like world found in the subconscious of the artist. Muralism turns into the ideal scenario to tell stories to the masses and enriching the public spaces of art.

I define muralism as an artistic expression based on rescuing painting and drawing come to life thanks to digital intervention. As a magic and illusionist act —through technology and science as great allies— muralism of light has the aim of magically transporting the spectators to a world of shapes and colors through the nocturnal projections of art in public spaces and with a humanist message; in the same way ancestral murals or those that began in Mexico and reflect great movements, political or social situations within a determined historical period.

Ya anteriormente Alfredo Jaar,⁷ Mario Soro,⁸ Mario Toral⁹ y las Brigadas Ramona Parra,¹⁰ entre otros, han explorado el arte público mediante intervenciones urbanas con diferentes propuestas y medios de ejecución. Sus experiencias –aunque distintas al muralismo de luz– tienen en común la descontextualización de lugares y elementos de la vida corriente en la ciudad, imprimiéndoles un nuevo significado frente a los ojos del visitante y testigo ocular: el transeúnte.

Existe una forma independiente y su evidente búsqueda del efecto emocional-comunicacional en la propuesta del muralismo de luz, apoyada en elementos como el gran formato: muros o paisajes de grandes dimensiones.

La observación grupal desde la oscuridad, casi en comunión, y la música incidental como marco envolvente, son elementos al servicio de la temática humanista y onírica; hacen un conjunto virtuoso que quiere rescatar un arte positivista.

Previously, Alfredo Jaar⁷, Mario Soro⁸, Mario Toral⁹ and the Brigadas Ramona Parra¹⁰ among others have explored public art through urban interventions. With different proposals and means of execution. Their experiences –even though different from the ones of muralism of light- share the de-contextualization of places and elements of everyday life in the city, infusing them with a new meaning, facing the eyes of the visitor and eyewitness: the passerby.

There is an independent way and its evident search for the emotional-communicational effect in the proposal of muralism of light, based on elements such as great format: walls or landscapes of great dimensions.

The collective observation from the dark, almost in communion, and the incidental music as an enclosing frame are elements at the service of the humanist and dream-like theme; they conform a virtuous whole that wants to rescue a positivist art.

⁷ Artista visual, arquitecto y cineasta chileno (n. 1956), reconocido por intervenir espacios públicos. Su obra más destacada es *Proyecto Ruanda* (1994-2000) donde reflexiona sobre el genocidio en ese país, aunque continúa realizando intervenciones monumentales en distintos lugares del mundo.

*Chilean visual artist, architect and filmmaker (b. 1956), renown for intervening public spaces. His most outstanding work is *Proyecto Ruanda* (1994-2000), a reflection on the genocide in said country, and he continues realizing monumental interventions in different places worldwide.*

⁸ Grabador e instalador chileno. Sus obras reflexionan sobre la modernidad desde un punto de vista histórico y sociológico. Una de sus obras destacadas es *Rosa*.

*Chilean engraver and installation artist. His works reflect on modernity from an historical and sociological point of view. *Rosa* is one of his more outstanding works.*

⁹ Pintor y muralista chileno, destacado por sus trabajos en los cuales expone al cuerpo humano en diferentes formas y representa reiteradamente el mundo de la ensueño y las incertidumbres. Obras destacadas son *Memoria visual de una nación* y *Nacimiento de las máscaras*.

*Chilean painter and muralist, renown for his works in which he exposes the human body in different ways and repeatedly represents the world of daydreaming and uncertainty. *Memoria visual de una nación* (*Visual memory of a nation*) and *Nacimiento de las máscaras* (*Mirth of the masks*) are among his outstanding works.*

¹⁰ Colectivo muralista del Partido Comunista de Chile. Si bien nació como una agrupación de propaganda política, derivó a una estética propia que refuerza e imprime un carácter propiamente artístico a su mensaje político y social.

Muralist collective of the Chilean communist party. Though if it was founded as a political propaganda group, it moved towards an own aesthetic that reinforces and infuses a properly political artistic character to its political and social message.

Museo Arte de Luz

Art of Light Museum

Después de realizar una serie de murales de luz en Chile y el extranjero, me pareció que el lugar más indicado en Santiago era el emblemático río Mapocho, que ha atravesado la ciudad arrastrando en sus aguas todo lo bueno y malo de nuestra sociedad.

Hace más de cinco años surgió una idea que fue creciendo como una bandera de lucha: la iluminación con arte del río Mapocho. En un comienzo, mis amigos me acompañaban y soportaban el pestilente hedor del lugar para realizar mis rudimentarios experimentos sobre las aguas y orillas del río, aunque siempre mantuve la ilusión de que algún día limpiarían sus riberas. Finalmente, en el 2009 se hizo realidad mi sueño: canalizaron las aguas servidas, que hoy están siendo tratadas.

La idea de hacer una intervención al aire libre sobre el río Mapocho me motivaba día a día, pero lamentablemente a fines del 2005 no existía la tecnología necesaria.

Dejando en espera mi gran sueño, en el 2008 partimos con mi familia a Estados Unidos. Vivimos en Detroit durante una de las peores crisis económicas del mundo. Allí instalé el taller en el subterráneo de mi casa y comencé a crear una nueva obra en un rollo de papel de más de treinta metros de largo por un metro y medio de alto. Éste pasó a ser mi cuaderno de anotaciones durante mi estadía en ese país. A la obra la llamé *Cinta transportadora*.

After executing a series of murals of light in Chile and abroad I realized the best place in Santiago was the emblematic Mapocho river, which has crossed the city dragging with its waters everything good and bad about our society.

Over five years ago an idea emerged that started growing in the way of a battle cry: illuminating the Mapocho river with art. In the beginning, my friends accompanied me and endured the pestilent stench of the place in order to conduct my rudimentary experiments on the waters and shores of the river, but I always had the illusion that some day someone would clean up our river. Finally, in 2009, my dream came true: the wastewaters were channeled and are currently being treated.

The idea of executing an open-air intervention on the Mapocho river motivated me on a daily basis, but regrettably, the necessary technology did not exist in late 2005.

Putting my great dream on stand-by, my family and me moved to the U.S. in 2008. We lived in Detroit during one of the worst economic world crises in the world. There I installed my studio in the sub floor of my house and began creating a new work on a roll of paper over thirty meters long by one and a half meters tall. This came to be my notebook during my stay there. I called the work Conveyor belt.

El tiempo que estuve fuera sirvió para llenarme de nuevas inspiraciones y contactarme con otros artistas; participé en la exhibición Expressiones Cultural Center in New London y en la Bienal de Arte Medioambiental I-Park Connecticut.

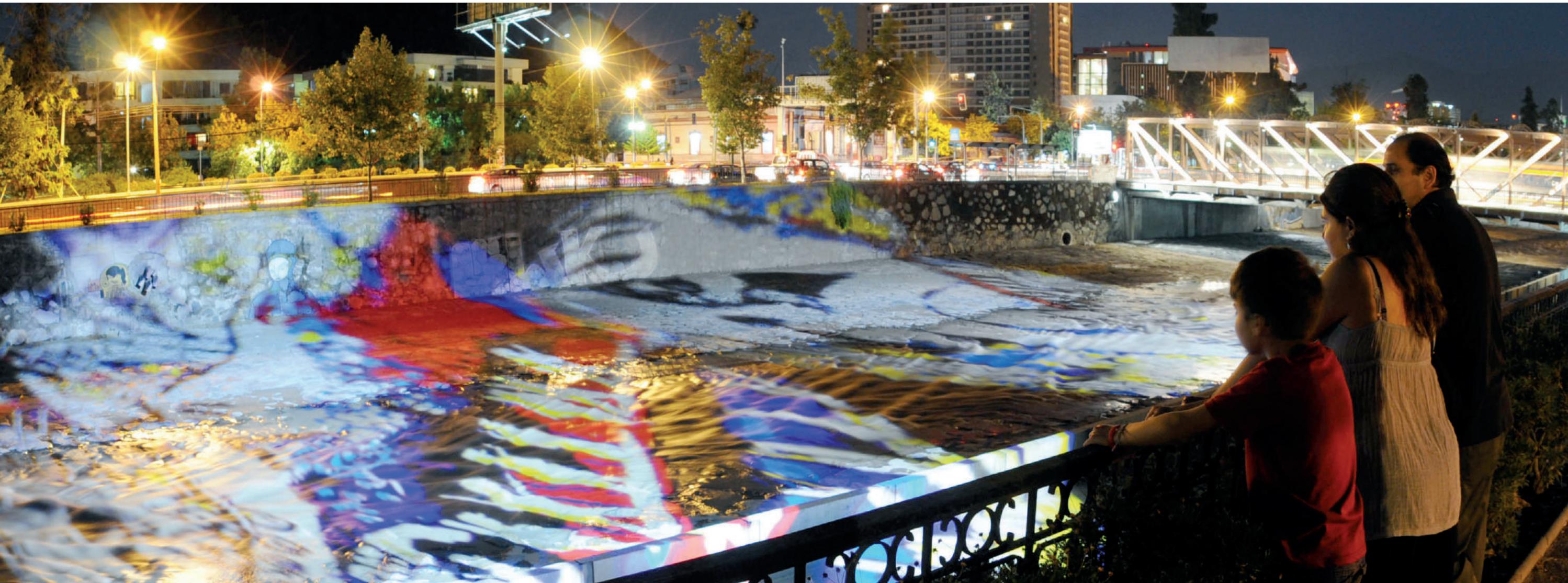
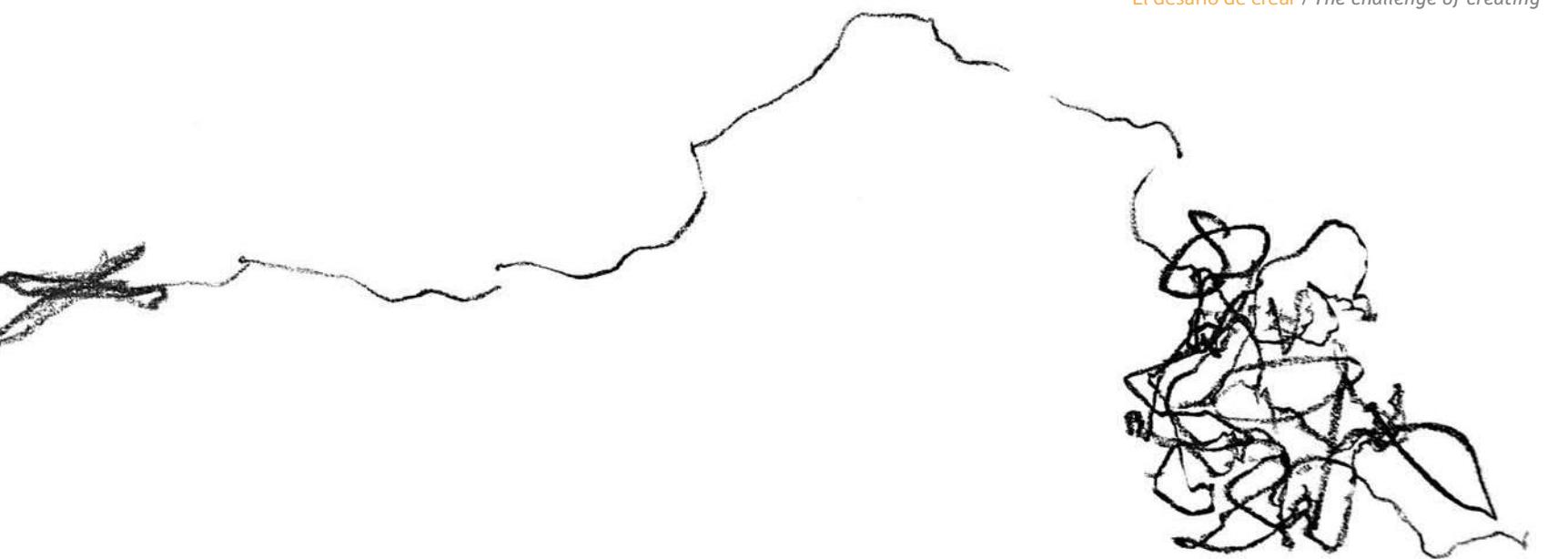
Puse una "alerta" en Google para buscar un proyector de exterior capaz de iluminar a grandes distancias imágenes de color, equipos similares a los que se utilizaron en las transmisiones de los Juegos Olímpicos de Beijing. Un buen día llegó respuesta a la alerta, informándome que existían aquellos proyectores que buscaba. Para mi suerte, la empresa tenía oficinas en Chile.

A fines de 2009 regresé al país con mucha ilusión de poder llevar a cabo mi proyecto: el Museo Arte de Luz, una nueva plataforma artística y cultural para artistas nacionales e internacionales, gratuito y permanente, sobre la cuenca y muros del río Mapocho, basado en proyecciones de obras iluminadas en grandes formatos por medio de equipos proyectores de última tecnología.

The time I was abroad served to fill me with new inspirations and to contact other artists; I participated at the Expressiones cultural center exhibition in New London and the Connecticut I-Park Environmental Art Biennial.

I entered a Google alert query in order to seek an exterior projector capable of illuminating color images from great distances, equipment similar to the one used in the Beijing Olympic games broadcasts. One good day an update to the alert arrived, informing me that the projectors I was searching for existed. Luckily for me, the company had offices in Chile.

In late 2009 I returned to Chile with a great illusion of being able to carry out my project: the Art of Light Museum, a new artistic and cultural platform for local and international artists, free of charge and ongoing, above the Mapocho river basin and walls, based on projections of works illuminated in great formats through cutting edge technology projection equipment.

Me reuní con el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, y sus asesores, para presentarles el proyecto y, luego de ser aceptado, comenzamos la búsqueda de recursos. El propósito de instalar el primer museo en el mundo que proyectaba arte sobre las aguas de un río fue una idea que entusiasmó a todos los involucrados, ya que se pensó que podría ser parte de la celebración del Bicentenario de nuestro país y un aporte para la urbanización de Santiago. Finalmente, y cuando menos lo esperaba, la ayuda llegó: el Grupo Enersis decide respaldar al museo e invertir fondos para regalarle a la comunidad de Santiago este nuevo espacio cultural y de reunión familiar.

I had a meeting with Santiago mayor Pablo Zalaquett and his advisors in order to present them my project and after being accepted, we began the search for resources. The purpose was to install the first museum in the world that projected art on the waters of a river was an idea that turned everyone involved enthusiastic, since it was thought that it could be part of the Bicentennial celebrations of our country as well as a contribution to the urbanization of Santiago.

Finally and when I least expected it, help arrived: The decides to support the museum and invest funds to present the community of Santiago with this new cultural space and family meeting point. The Illustrious Municipality of Santiago gave us all the support,

La Ilustre Municipalidad de Santiago nos dio todo el apoyo, entregando un kilómetro del río (entre los puentes Pío Nono y Patronato) para poder iluminar, de lunes a domingo, con obras de arte al Mapocho.

Paralelamente, la empresa Proactiva Medio Ambiente Chile decide sumarse al proyecto y ofrecen mes a mes limpiar las orillas del río.

A principios del 2010 comencé un arduo trabajo para la creación de las dieciséis pinturas que componen el primer mural en ser exhibido en el Museo Arte de Luz: el mural Bicentenario Chile a la luz, una historia sobre nuestro patrimonio natural y cultural: quiénes fuimos y quiénes somos.

Para esto, las pinturas debieron ser fotografiadas, digitalizadas y, posteriormente, enviadas a Italia. Allí se realizó la impresión de las obras en pequeños vidrios circulares con láser, obteniendo como resultado los "gobos" que van introducidos de a cuatro en una grilla, dentro de cada uno de los proyectores instalados según la programación que se realice. La programación permite que se pueda presentar un sinnúmero de combinaciones de imágenes sobre las aguas. Así, en un momento se proyectan solo imágenes de la historia del país o únicamente paisajes o, si se prefiere, una combinación de ambos.

La última semana de diciembre del 2010 llegaron a Santiago los veintiséis proyectores de última tecnología, luego de un largo viaje de dos meses por barco desde Dinamarca.

handing over one kilometer of the river (between the Pío Nono and Patronato bridges) in order to be able to illuminate the Mapocho with works of art from Monday to Sunday.

In parallel the Proactiva Medio Ambiente Chile company decides to become a part of the project and offers cleaning the river shores monthly.

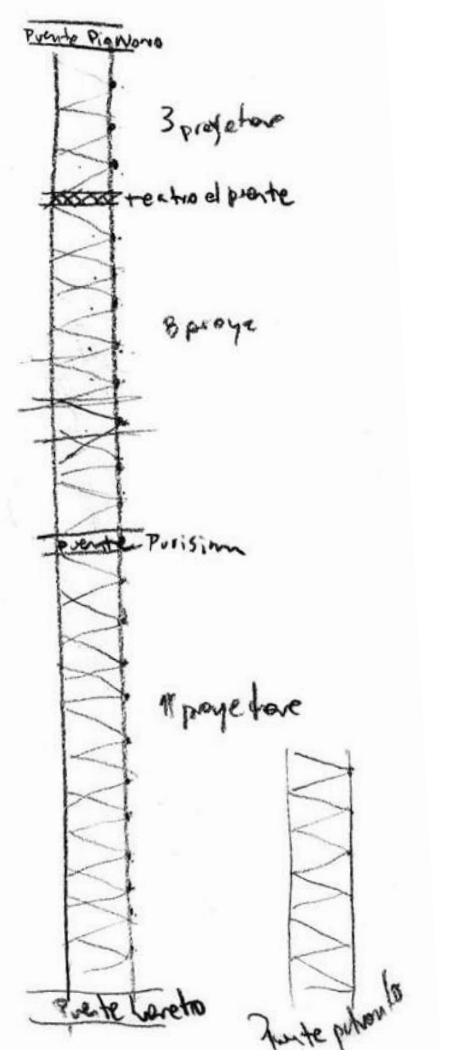
In early 2010 I began an arduous work for the creation of the sixteen paintings that compose the first mural to be exhibited at the Art of Light Museum: the Bicentennial mural, Chile in Light, a history of our natural and cultural heritage: who we were and who we are.

In order to do this, the paintings had to be photographed, digitalized and later sent to Italy. There the works were printed on small circular pieces of glass with a laser, thus obtaining the gobos (a physical template slotted inside, or placed in front of, a lighting source, used to control the shape of emitted light) that are introduced into a grid in groups of four, in every one of the projectors installed according to the programming to be executed. Programming allows for a virtually infinite number of combinations of images to be presented on the waters. In this way, in a given moment only images of the history of the country are projected, or solely landscapes, or if one prefers, a combination of both.

The last week of December 2010 the twenty-six cutting edge projectors arrived to Santiago, after a long journey on ship from Denmark.

Those were days of hard work. The big day was January 18: the

El alcalde de Santiago Pablo Zalaquett, el Presidente de la República Sebastián Piñera, la artista Catalina Rojas y el presidente de Grupo Enersis Pablo Yrarrázaval en la inauguración del Museo Arte de Luz.

Mr. Pablo Zalaquet. Santiago City Mayor, Mr. Sebastian Piñera, President of Chile, Catalina Rojas, visual artist, and Mr. Pablo Yrarrázaval, president of Enersis Group, at the opening of Art of Light Museum.

Fueron días de mucho esfuerzo. El 18 de enero era el gran día: la inauguración del Museo Arte de Luz. El trabajo fue extenuante; las instalaciones de los proyectores se realizaron por tramos, siguieron los gobos y luego la calibración y enfoque de las 104 imágenes resultantes.

Con la presencia del Presidente de la República, Sebastián Piñera; el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett; el presidente de Grupo Enersis, Pablo Yrarrázaval e ilustres invitados entre las más de siete mil personas asistentes, se inauguró el Museo Arte de Luz. Participaron el grupo de música electrónica experimental Fractal, bajo la dirección musical de Luis Felipe Donoso, y el destacado exponente del new age Joakin Bello. Ambos compusieron durante meses la música para el evento.

En 2011 comenzamos —en colaboración con la Universidad del Pacífico— un ciclo de actividades culturales en las orillas del río que incluyó a destacados exponentes nacionales de música, teatro y baile. En 2012 daremos inicio a una serie de eventos para la familia y la comunidad con el propósito de potenciar el arte, la cultura, el turismo y la vida al aire libre en el Parque Forestal. A la fecha el Museo Arte de Luz cuenta con más de un millón de visitantes.

opening of the Art of Light Museum. Work was strenuous; the installation of the projectors was executed in shifts, then the gobos and later the calibration and focusing of the one hundred four resulting images.

With the presence of president of Chile, Sebastian Piñera, the mayor of Santiago, Pablo Zalaquett, the president of the Enersis group, Pablo Yrarrázaval, and illustrious guests among the over seven thousand attendees, the Art of Light Museum was inaugurated under the musical direction of Luis Felipe Donoso, and outstanding new age exponent Joakin Bello. Both composed the music for the event over a period of several months.

In 2011 we began a cycle of cultural activities on the river shore —collaborating with the Universidad del Pacífico— that included prominent local exponents of music, theater and dance. In 2012 we are going to inaugurate a series of events for families and the community with the purpose of promoting art, culture, tourism and outdoor life in the Parque Forestal. To date, the Art of Light Museum has been visited by over a million attendees.

1

2

3

4

Mural Bicentenario Chile a la luz

Chile in Light Bicentennial mural

Variados factores me inspiraron a la hora de crear esta colección de pinturas, las que son una radiografía de nuestra historia y cultura. Flora, fauna, riquezas naturales, los primeros habitantes, personajes emblemáticos y nuestra geografía son los elementos que sostienen el mural *Chile a la luz*.

Horas de investigación sobre nuestros orígenes me permitieron decidir cuáles serían sus protagonistas. Trabajar sobre nuevas plataformas requería desarrollar una nueva técnica, hasta ese momento desconocida para mí.

Hay que tener claro que pintar un mural para proyectar no es lo mismo que pintar sobre telas o muros. El desarrollo de las obras y sus procesos se trabajan de forma distinta: debí imaginar cómo se verían los colores en las sombras de la noche y en la luz natural de la luna sobre las aguas del Mapocho; es primordial determinar la paleta de colores que se va a elegir ya que se proyectarán a través de luz artificial y sobre una superficie en movimiento. El color debe ser puro y saturado para jugar con los altos contrastes. El mural bicentenario *Chile a la luz*, con extensión de un kilómetro, es la primera de futuras exhibiciones en el Museo Arte de Luz.

Various factors inspired me at the moment of creating this collection of paintings, which are a radiography of our history and culture. Flora, fauna, natural resources, the first inhabitants, emblematic characters and our geography are the elements sustaining the *Chile in Light* mural.

Hours of research on our origins allowed me to decide what would be its main characters. Working on new platforms required developing a new technique, unknown to me until that moment.

One must be clear on that painting a mural to be projected is not the same than painting on canvas or walls. The development of the works and their processes are handled differently: I had to imagine how the colors would look like in the nightly shadows and in the natural light of the moon on the Mapocho waters; it is primordial to determine the color palette to be chosen since they are going to be projected through artificial light on a moving surface. Color must be pure and saturated in order to play with the high contrasts. The *Chile in Light* Bicentennial mural, with an extension of one kilometer, is the first of various other future exhibitions at the Art of Light Museum.

Mural Bicentenario Chile a la luz. Acrílico sobre tela, 960 x 80 cm.
Chile in Light Bicentennial mural. Oil on canvas, 960 x 80 cm.

1	2	3	4
---	---	---	---