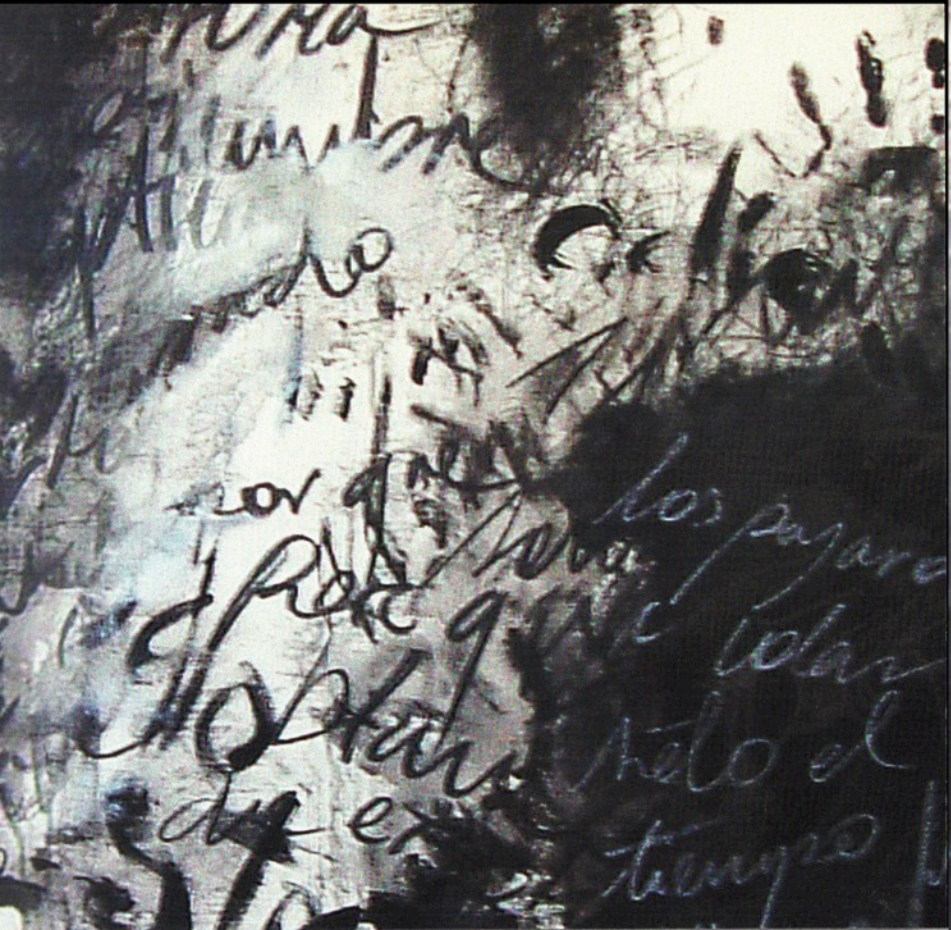

Ar

catalinarojas

Huellas del pasado . huella presente

> Catalina Rojas - Centro Cultural Estación Mapocho, Santiago, Chile

catalinarojas

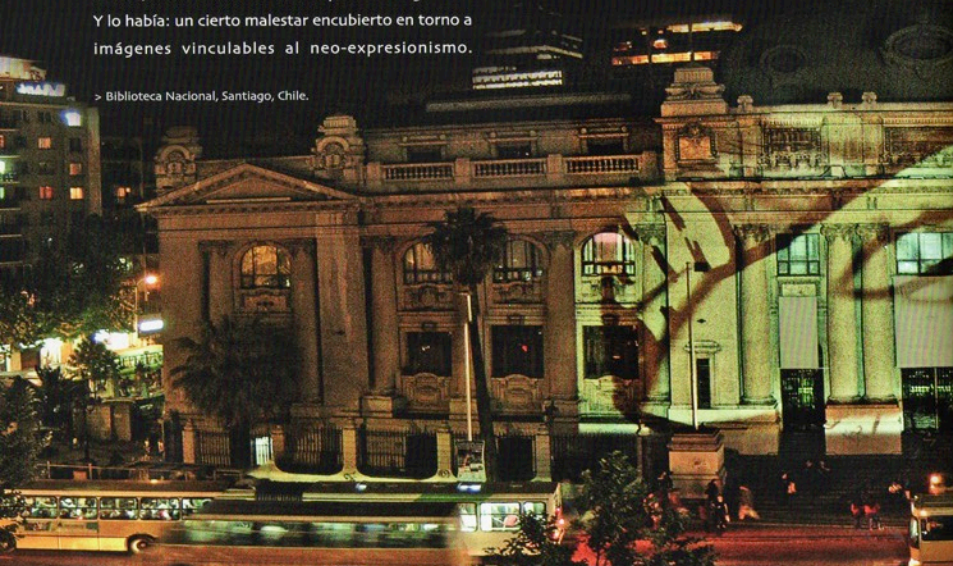
Huellas del pasado . huella presente

2006

Catalina Rojas no pertenecía a ninguna escuela en situación de fijar límites a sus decisiones productivas. Su persistencia, su acción metódica, su sentido avanzado de la autoproducción, fueron desactivando una a una las dificultades iniciales.

¿Por qué un trabajo de proyección de unos dibujos producía tanto disgusto, al punto de ver canceladas sus posibilidades de realización? La explicación de la existencia de cotos de caza privados en nuestra escena, no es suficiente. ¡Tenía que haber algo más! Y lo había: un cierto malestar encubierto en torno a imágenes vinculables al neo-expresionismo.

> Biblioteca Nacional, Santiago, Chile.

Catalina Rojas did not belong to any particular school which was in a position to set limits to her decisions of artistic production. Her perseverance, her methodic action and her advanced sense of self production, made it possible to gradually unblock the initial difficulties she faced.

Why did the projection of some drawings cause so much disgust, to the extent of almost seeing cancelled the possibilities of its exhibition? The explanation in relation to the existence of "private hunting limits" in our scene was not enough. There had to be something else! And there was: a certain concealed discomfort in relation to images linked to the neo-expressionism.

Las proyecciones reparatorias de Catalina Rojas

Justo Pastor Mellado.
Abril 2006.

El trabajo de Catalina Rojas me interesó por diversas razones. Me hizo recordar las dificultades que enfrenté cuando hice mi maestría francesa sobre instrumentos ópticos de observación astronómica a principios del siglo XVII. Luego, se me hizo la conexión con trabajos como los de Kristoff Wodiczko y Regina Silveira, pero sobre todo, tuve conocimiento del alcance que puede llegar a tener en nuestra escena el boicot montado por administradores estéticos que, por delegación, defienden la exclusividad de uso de un procedimiento. De tal modo, nadie que no esté autorizado puede recurrir al empleo de tales o cuales tecnologías, de imágenes y de comentarios. El caso es que, en el terreno de las proyecciones de imágenes en espacios públicos, al parecer había que estar garantizado.

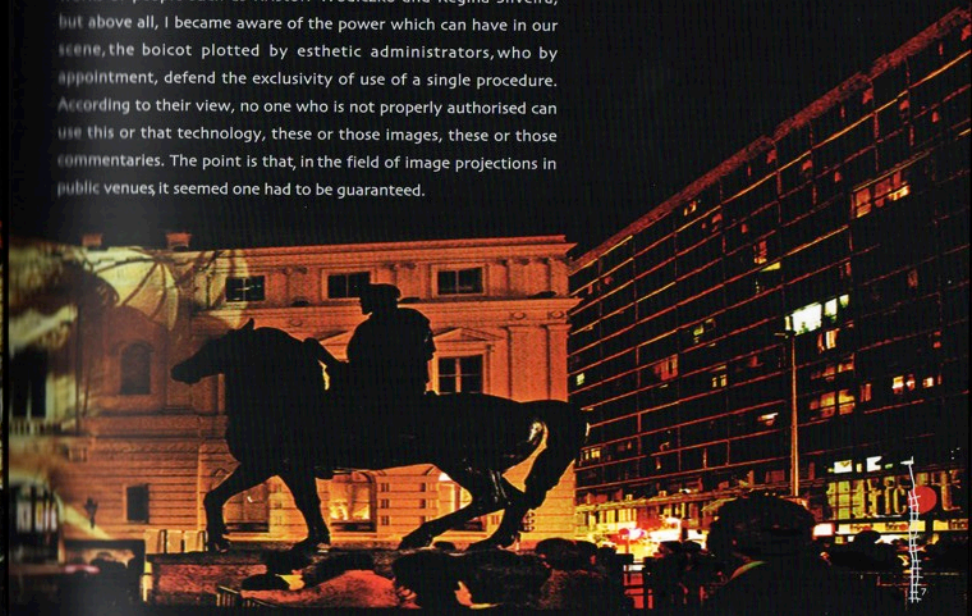
> Ilustre Municipalidad de Santiago, Chile.

Catalina Rojas's compensatory projections

Justo Pastor Mellado.
April 2006.

I became interested in Catalina's work for different reasons. Firstly, it reminded me of the difficulties I faced when I did my French Master's in optical instruments for astronomic observation which were used at the beginning of XVII. Then I made a connection with works of people such as Kristoff Wodiczko and Regina Silveira, but above all, I became aware of the power which can have in our scene, the boicot plotted by esthetic administrators, who by appointment, defend the exclusivity of use of a single procedure. According to their view, no one who is not properly authorised can use this or that technology, these or those images, these or those commentaries. The point is that, in the field of image projections in public venues it seemed one had to be guaranteed.

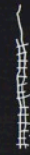
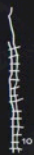

Catalina Rojas dibujaba historias infantiles, relatos autobiográficos combinados con comentarios gráficos de grandes escenas históricas. Luego los fotografiaba, construía un relato visual y los proyectaba sobre fachadas de edificios públicos emblemáticos. Cambiaba la escala de documentos faenados en la cómoda privacidad de su escritorio o en la producción de "basurita gráfica" espontánea, como puede ser un garabato realizado durante una conversación telefónica o en una sala de espera. Convertía la arquitectura en soporte de una proyección expandida, en un nuevo espacio de intervención, en una cuña que interfería la continuidad de las fachadas ya delimitadas por la presencia nocturna de los fragmentos narrativos de la industria publicitaria. ¿Esto era un crimen? ¿Expandir su formato de exhibición?

> Casa Central Universidad de Chile, Santiago.

Catalina Rojas was drawing infant stories, autobiographical narratives combined with graphic commentaries about great historical scenes. Then she started photographing them and building a visual narrative to finally project the work on the facades of public emblematic buildings. She was changing the scale of documents produced in the comfortable privacy of her desk or in a waiting room during telephone conversations as she spontaneously drew "graphic garbage". She was turning architecture into the support for an expanded projection, into a new space for intervention, into a stop which interfered with the continuity of the facades already limited by the nightly presence of the narrative fragments coming from the advertising industry. Was this a crime? To expand the exhibition format?

En verdad, abandonaba el cubo blanco de la galería como espacio de contemplación, para intervenir con su imaginería privada en un ambiente marcado por la agresividad de un discurso público ilustrativo que se constituye a sí mismo como narrativa arquitectónica nocturna.

She was actually leaving aside the white cube of the gallery as a space for contemplation in order to intervene, with her private imagery, in an environment marked by the aggressiveness of an illustrative public discourse which constitutes itself in nightly architectural narrative.

> Ilustre Municipalidad de Santiago, Chile.

En verdad, abandonaba el cubo blanco de la galería como espacio de contemplación, para intervenir con su imaginería privada en un ambiente marcado por la agresividad de un discurso público ilustrativo que se constituye a sí mismo como narrativa arquitectónica nocturna.

She was actually leaving aside the white cube of the gallery as a space for contemplation in order to intervene, with her private imagery, in an environment marked by the aggressiveness of an illustrative public discourse which constitutes itself in nightly architectural narrative.

> Ilustre Municipalidad de Santiago, Chile.

En verdad, abandonaba el cubo blanco de la galería como espacio de contemplación, para intervenir con su imaginería privada en un ambiente marcado por la agresividad de un discurso público ilustrativo que se constituye a sí mismo como narrativa arquitectónica nocturna.

She was actually leaving aside the white cube of the gallery as a space for contemplation in order to intervene, with her private imagery, in an environment marked by the aggressiveness of an illustrative public discourse which constitutes itself in nightly architectural narrative.

> Ilustre Municipalidad de Santiago, Chile.

Es un gesto de inflexión mínima que dialoga con la cultura vernacular y comercial (paneles de afichaje, paletas, los propios edificios convertidos en linternas, etc.), asumiendo sus efectos ornamentales. Al respecto, los proyectos de Robert Venturi merecen una atención especial, al elaborar hacia los años noventa una concepción de la arquitectura como un modo de comunicación en la era de la información. Venturi desea que pensemos la arquitectura como una representación iconográfica que emite, día y noche, imágenes electrónicas a partir de sus superficies. No cabe duda que, desde siempre, la arquitectura ha implicado un relato visual. En este terreno, Catalina Rojas toma las fachadas de edificios "tradicionales"; es decir, no sólo cargados por una historia política y cultural, sino cuya configuración de fachada constituye desde la partida un relato visual cargado que determina las formas que adquiere su percepción colectiva.

Hers, is a gesture of minimal inflection which establishes a dialogue with the vernacular and comercial culture (advertising panels in the streets, bus stops, the buildings themselves turned into lanterns at night, etc), assuming its ornamental effects. In this matter, Robert Venturi's projects deserve special attention, since he elaborated, at the end of the 90's, a concept of architecture understood as a means of communication in the era of information. Venturi wishes us to think of architecture as an iconographic representation which sends, day and night, electronic images from its surfaces. There is no doubt that architecture has always implied a visual narrative. In this field, Catalina Rojas, works on the facades of "traditional" buildings, i.e places not only loaded with a political and cultural history but buildings whose configuration of facade constitute, from the beginning, a visual narrative which determines the shapes which are acquired in its collective perception.

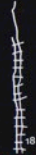

No cabe duda que la visión de Venturi de una arquitectura entendida como representación iconográfica no deja de ser problemática. Si pensamos que la arquitectura es una superficie informativa, tenemos que rendirnos a la evidencia que la arquitectura tradicional no sólo es un relato visual a nivel de sus superficies narrables, sino por su particular articulación con el espacio. Es así como uno de los desafíos del diseño consiste en cómo combinar los nuevos funcionamientos de una superficie cubierta por medios electrónicos con nuevos tipos de espacios. Es decir, ya podemos distinguir entre superficies susceptibles de ser intervenidas por proyecciones externas de luz y otras que se revelan como productoras de luz. Hay superficies de nuevo tipo que repelen las interferencias lumínicas porque se han convertido en fuentes de luz por sí mismas.

> Ilustre Municipalidad de Santiago, Chile.

Undoubtedly, Venturi's conception of an architecture understood as an iconographic representation is somehow problematic. If we think that architecture is an informative surface, we have to give in to the evidence that traditional architecture not only is it a visual narrative because of its surfaces, but because of its particular articulation with space. That is how, one of the challenges of design consists in combining the new workings of a surface covered by electronic means with new types of spaces. That is to say, we can already distinguish between surfaces which are likely to be intervened by external projections of light and others which reveal themselves as producers of light. There are surfaces of a new kind which repel light interference because they have become themselves sources of light.

> Ilustre Municipalidad de Santiago, Chile.

Hay artistas que proyectan imágenes para luego pintar sobre las fachadas de edificios. Se trata de fachadas que por sí mismas no pueden evitar semejante agresión. Las proyecciones sólo proporcionan una guía para realizar el traspaso de pintura, como un pintor que proyecta sus imágenes sobre la tela con la ayuda de una proyectora de diapositivas. Esta nueva forma de muralismo ha colaborado en el fortalecimiento de una nueva academia del camuflaje urbano.

El paso de la pintura de un diagrama al bombardeo temporal de una imagen virtual habla, en cambio, de la modestia del gesto de Catalina Rojas. En este sentido, habrá que referirse a su tecnología anacrónica contemporánea. Finalmente, su dispositivo externo reproduce y amplifica los principios de la linterna mágica. En la era de la aparición acelerada de las tecnologías electrónicas que se convierten en el corazón mismo de la arquitectura, apelar a la linterna mágica significa instalar un dispositivo de retardamiento de la percepción ciudadana.

> Casa Central Universidad de Chile, Santiago.

Hay artistas que proyectan imágenes para luego pintar sobre las fachadas de edificios. Se trata de fachadas que por sí mismas no pueden evitar semejante agresión. Las proyecciones sólo proporcionan una guía para realizar el traspaso de pintura, como un pintor que proyecta sus imágenes sobre la tela con la ayuda de una proyectora de diapositivas. Esta nueva forma de muralismo ha colaborado en el fortalecimiento de una nueva academia del camuflaje urbano.

El paso de la pintura de un diagrama al bombardeo temporal de una imagen virtual habla, en cambio, de la modestia del gesto de Catalina Rojas. En este sentido, habrá que referirse a su tecnología anacrónica contemporánea. Finalmente, su dispositivo externo reproduce y amplifica los principios de la linterna mágica. En la era de la aparición acelerada de las tecnologías electrónicas que se convierten en el corazón mismo de la arquitectura, apelar a la linterna mágica significa instalar un dispositivo de retardamiento de la percepción ciudadana.

> Casa Central Universidad de Chile, Santiago.

There are artists who project images so as to later paint on the facades of buildings. We are talking about facades that by themselves cannot avoid such aggression. Projections only provide guidance to carry out the transference of paint, just as a painter projects his images on canvas with the aid of a slide projector. This new form of muralism has contributed to enrich a new academy of urban camouflage.

Instead, the transfer of the painting of a diagram to the temporal bombardment of a virtual image speaks well of the modesty of Catalina's gesture. In this sense, we will have to refer to her anachronistic contemporary technology. Finally, her external device reproduces and amplifies the principles of the magic lantern. In the era of an accelerated appearance of electronic technology which becomes the very heart of architecture, appealing to the magic lantern means setting up a slowing down device for the public perception.

> Casa Central Universidad de Chile, Santiago.

Lo anterior resulta clave para comprender y situar este trabajo. La fachada no sólo se convertirá en superficie de retención de la mirada, sino en la cuenca de un relato reparatorio. La artista proyecta sus propios relatos biográficos sobre la edificación como pantalla. Esta es una metáfora simple del recorte de las historias individuales sobre los relatos colectivos, en el entendido que una fachada es la condensación de un relato colectivo, sancionado por ley. De este modo, Catalina Rojas se empeñará en cumplir un programa de proyecciones sobre edificios representativos del ejercicio del poder como de la reproducción del conocimiento. Pero lo que la mueve a producir este recorte de líneas y de sombras es un sentido reconstitutivo.

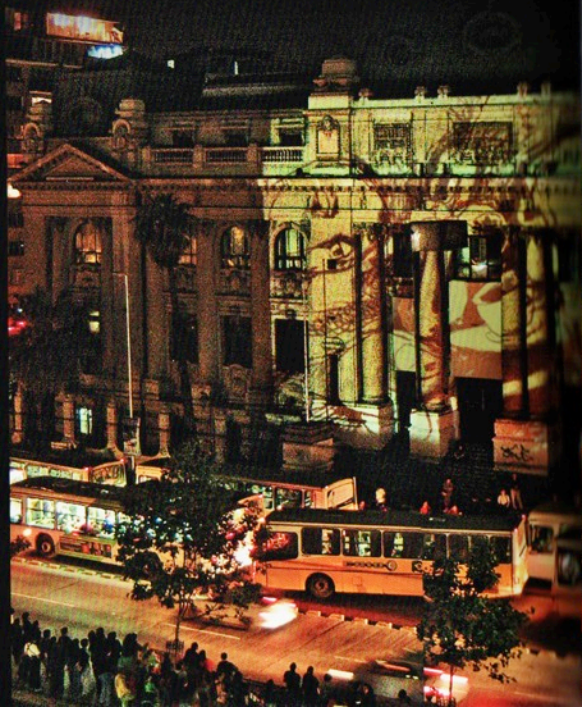

What has been said above becomes crucial to understand and place this work. The facade not only will become the surface for the retention of a look, but will become the base for a compensatory narrative. The artist projects her own biographical stories on the buildings which work as a screen. This is a new simple metaphor of the extract of individual stories on the collective narrative. Understanding that a facade constitutes the condensation of a collective narrative, penalised by law. In this way, Catalina Rojas will strive to comply with a programme of projections on buildings, both, representative of power and the reproduction of knowledge. However, what moves her to produce this extract of lines and shadows is a compensatory sense.

A esas representaciones edificatorias del poder y del conocimiento les haría falta "algo". El retardamiento de la percepción mediante una tecnología anacrónica apunta a redoblar el sentimiento de que a esas instituciones a las que les hace falta "algo", dicha falta resulta consolidar un elemento indescriptible. El gesto de Catalina Rojas es indicativo de Eso; esto es, del rol encubridor de la propia superficie. Por eso la necesidad de proyectar sobre sí, unas informaciones externas que apuntan a contradecir temporalmente la continuidad de una función. Por eso la presencia de unos relatos arcaicos que ponen en escena unas ensoñaciones infantiles que desean ser tomadas como expresión del deseo de unos espectadores, a quienes se les da a leer una clave de acceso a la historia común cuya visibilidad ha sido siempre puesta en duda por la elocuencia represiva de las arquitecturas de poder.

> Biblioteca Nacional, Santiago, Chile.

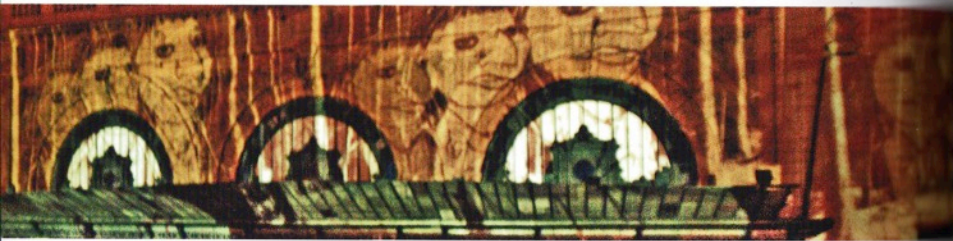

Those representations of power and knowledge lack "something". The slowing down of perception by means of anachronistic technology aims at strengthening the feeling that those institutions lack "something" and that lack results in consolidating an indescribable element. Catalina's gesture indicates That; this is the role of disguiser of the surface in itself. That explains the need to project external information which intends to temporarily contradict the continuity of a function. That explains, the presence of archaic narrative which puts on stage infant dreams which, in turn, wish to be understood as the expression of the spectators' desires; spectators who are given a password to access the common history, whose visibility has always been questioned by the repressive eloquence of the architecture of power.

"Huellas del pasado, huella presente"

La obra se basa en proyecciones nocturnas con animación de dibujos y pinturas sobre fachadas de edificios patrimoniales bajo una atmósfera recreada con música y sonidos.

Esta realización busca conectar y crear sentido de identificación entre las personas y su entorno patrimonial, enriqueciendo la percepción del imaginario cotidiano sobre la urbe y al mismo tiempo producir un espacio efímero de contemplación del mundo onírico personal y colectivo. La muestra se postula como un aporte al rescate de la memoria de la ciudad.

"Huellas del pasado, huella presente" se desarrolló con gran éxito de público (20.000 personas), amplia cobertura de prensa y destacada crítica especializada. Cuenta con el patrocinio de la Comisión Bicentenario, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Biblioteca Nacional, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Ilustre Municipalidad de Santiago y Centro Cultural Estación Mapocho.

La secuencia total de la obra tiene una duración de 20 minutos y el circuito de exhibición se realizó en el año 2005 los días 27 de octubre en la Ilustre Municipalidad de Santiago, 4 de noviembre Biblioteca Nacional, 11 de noviembre Casa Central Universidad de Chile, finalizando el 24 de noviembre en el Centro Cultural Estación Mapocho.

> Centro Cultural Estación Mapocho, Santiago, Chile.

"Traces from the past, current trace"

The work consists of nocturnal projections of a series of animated drawings and paintings on the facades of historical buildings. The performance is enriched by the aid of atmospheric music and sounds.

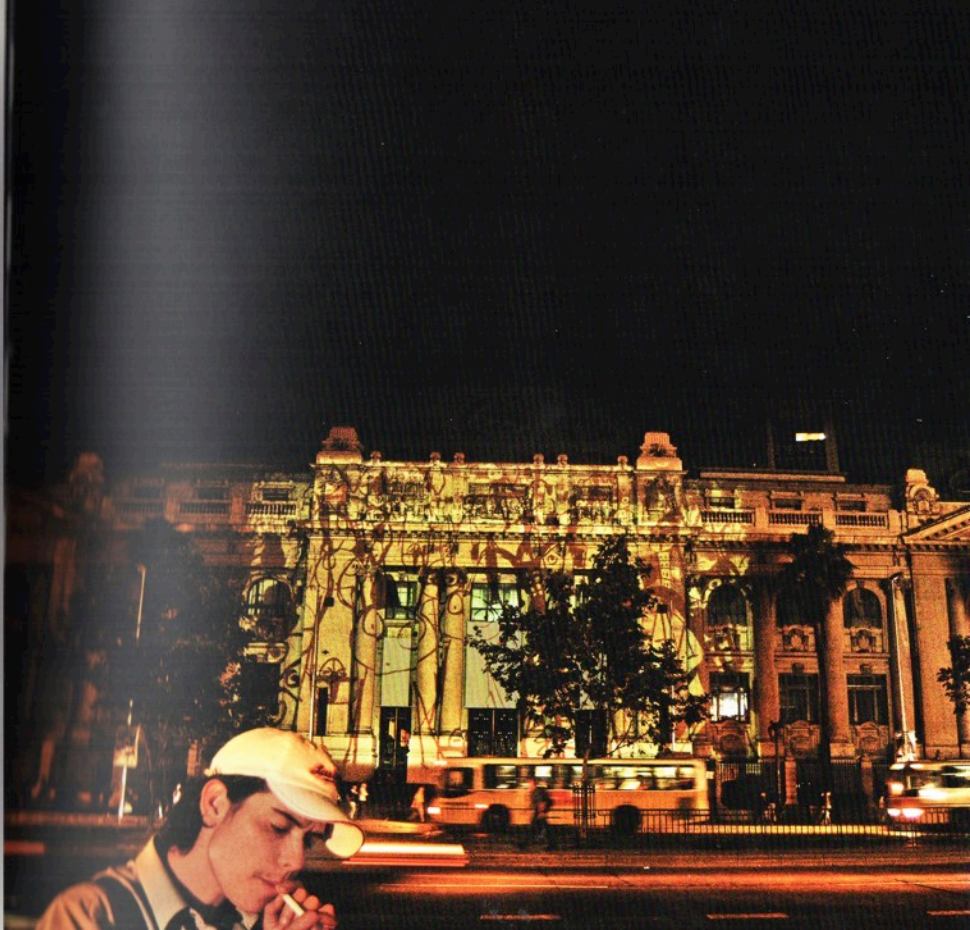
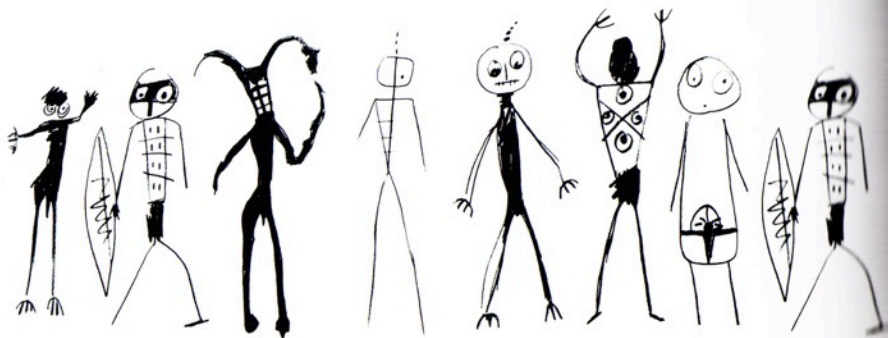
This work aims at connecting and creating a sense of identification between citizens and their patrimonial environment so as to enrich the perception of the daily imagination in relation to the city. At the same time, the project intends to create an ephemeral space for the contemplation of a personal and collective world of dreams. The exhibition has been conceived as a contribution towards the recovery of the memory of the city.

"Traces from the past, current trace" was acclaimed by the audience (20,000 people), the press and the specialised critique. The project is patronized by The Bicentenary Commission, The National Arts and Culture Council, The National Library, Direction of Libraries, Archives and Museums, Municipality of Santiago and Estación Mapocho Cultural Centre.

The whole sequence lasts for twenty minutes. The exhibition was performed in 2005 at the following venues: October 27, Municipality of Santiago; November 4, The National Library; November 11, University of Chile and finally November 24, Estación Mapocho Cultural Centre.

1
"Nativos", grabado, medida total 47 x 43 cm., 2004.
> Fotografía: Proyección sobre edificio Biblioteca Nacional,
Santiago, Chile, 4 de noviembre 2005.

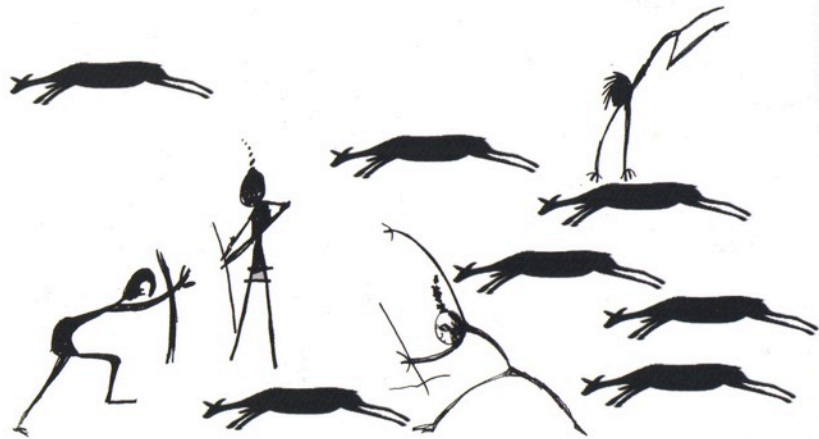
> "Toro", Grabado, medida total 47 x 43 cm, 2004.
> Fotografía: Proyección sobre edificio Casa Central
Universidad de Chile, Santiago, 11 de noviembre 2005.

> "Toros/cabello", grabado, medida total 47 x 43 cm, 2004.
> "Toro" detalle, acrílico técnica mixta, 130 x 120 cm, 2005.
> Fotografía: Proyección sobre edificio Biblioteca Nacional,
Santiago, Chile, 4 de noviembre 2005.

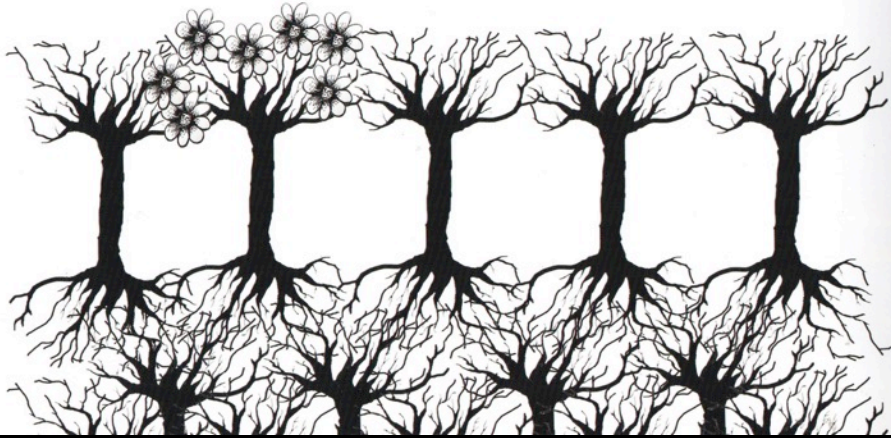
> "Lanza", grabado, medida total 47 x 43 cm, 2005.
> Fotografías: (arriba) Centro Cultural Estación Mapocho, Santiago, Chile, 24 de noviembre 2005. (abajo) Ilustre Municipalidad de Santiago, Chile, 27 de octubre 2005.

>"Flores", grabado, medida total 47 x 43 cm, 2005.
> Fotografía: Proyección sobre edificio Casa Central
Universidad de Chile, Santiago, 11 de noviembre 2005.

> "Naturaleza", grabado, medida total 47 x 43 cm, 2005.
> Fotografía: Proyección sobre edificio Ilustre Municipalidad de Santiago,
Chile, 27 de octubre 2005.

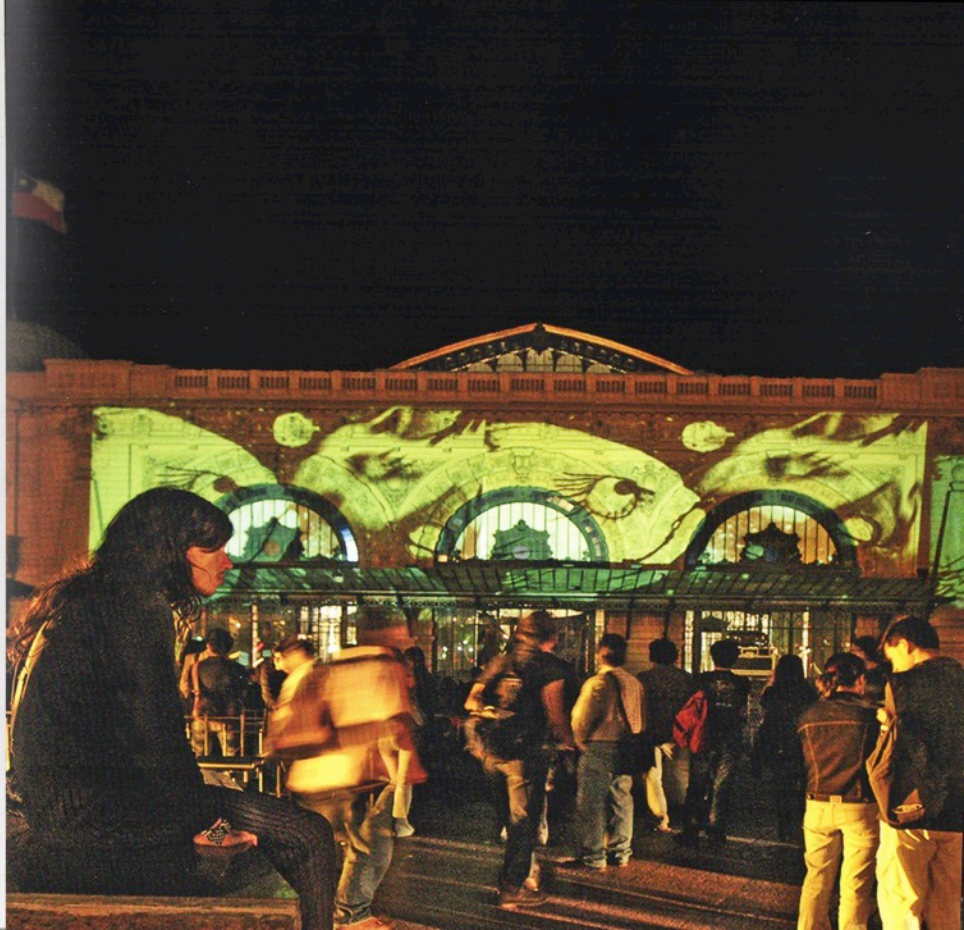

> "Reproducción", grabado, medida total 47 x 43 cm, 2005.
> Fotografía: Proyección sobre edificio Centro Cultural Estación Mapocho, Santiago, Chile, 24 de noviembre 2005.

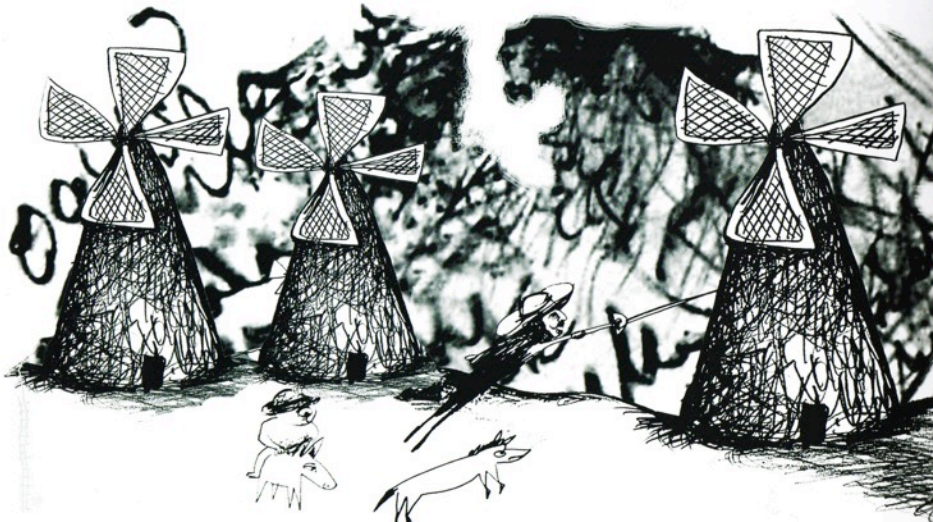

> "Gato", grabado, medida total 47 x 43 cm, 2004.
> Fotografía: Proyección sobre edificio Centro Cultural Estación Mapocho, Santiago, Chile, 24 de noviembre 2005.

> "Molinos de viento", grabado, medida total 47 x 43 cm, 2005.
> Fotografía: Proyección sobre edificio Ilustre Municipalidad de Santiago, Chile, 27 de octubre 2005.

> "Mama", grabado, medida total 47 x 43 cm, 2005.
> Fotografía: Proyección sobre edificio Centro Cultural Estación Mapocho
Santiago, Chile, 24 de noviembre 2005.

> "Mama", grabado, medida total 47 x 43 cm, 2005.
> Fotografía: Proyección sobre edificio Centro Cultural Estación Mapocho
Santiago, Chile, 24 de noviembre 2005.

> "Mama", grabado, medida total 47 x 43 cm, 2005.
> Fotografía: Proyección sobre edificio Centro Cultural Estación Mapocho
Santiago, Chile, 24 de noviembre 2005.

Mi proceso creativo: ¿dónde nacen y vuelan mis ideas?

Este proceso nace cuando ciertas formas e imágenes, presentes en mi subconsciente, se apoderan con fuerza de mis pensamientos y exigen ser visibles a través del carboncillo o el pincel. Formas, seres, paisajes mentales van poblando la superficie de la obra que recién nace. No importa nada, ni el tiempo, ni los detalles.

La tela y yo frente a frente, sin miedo, dejando fluir los trazos, traspasando los límites del subconsciente y dando pauta a movimientos, pensamientos, deseos y sueños. Mi mano, siempre más atrás que mi pensar, como vara mágica, hace aparecer colores, texturas, va tejiendo los hilos, las piedras, el chorreo, la materia. Es un gran baile, donde cada pieza va tomando posición en el espacio, con imágenes que llegan desde mi clara oscuridad. Una mente abierta ejecuta su propia partitura y ya estoy inmersa en ese maravilloso universo del crear. Es un momento íntimo y sublime, donde nuevamente me enamoro, contemplando esa primera imagen, esa creación naciente.

Los secretos que guarda la habitación íntima del soñador revelan su magia cada vez que comunicamos un sueño. Estos, son una fuente especial e inagotable de material subconsciente, un mundo infinito de inspiración trascendente. Descubriendo ese mundo, vamos logrando pequeñas conquistas, pequeñas victorias que, poco a poco, nos abren camino hacia nuestro propio universo revelador.

Mi proceso lleva en su vuelo las imágenes y sueños de mi interior para residir bajo la tinta de mi obra igual que el Chamán, a través de los distintos estados de su viaje subconsciente, va uniendo el pensamiento salvaje y terrenal con el mundo espiritual para sanar la enfermedad del hombre.

"Huellas del pasado, huella presente" se basa en este gesto esencial, que rescata lo inconsciente y lo primitivo del mirar y del hacer. La construcción física de esta obra, que también nace desde un espacio oscuro sobre el cual se pone en escena la luz de las imágenes, es la metáfora misma de mi proceso, resaltada por la carga tremenda que tienen esos edificios con su memoria ineludible.

My creative process: where are my ideas born? where do they fly?

This process is born when certain shapes and images, living in my subconscious, strongly get hold of my thoughts and demand to be made visible through the lead pencil or the brush. Shapes, beings, mental landscapes populate the surface of the work newborn. Nothing matters, neither time nor the details.

The canvas and myself -face to face, with no fear - let the lines flow, trespassing the limits of the subconscious, giving shape to movements, thoughts, wishes and dreams. My hand -always behind my thoughts- as a magic wand, makes colours and textures appear, it weaves the threads, the stones, the matter. It is a great dance, in which every piece takes its place in space, with images coming from my clear darkness. An open mind performs its own musical pattern and I am already immersed in that wonderful creative world. It is an intimate and sublime moment, whereby again I fall in love contemplating that first image, that rising creation.

The secrets that the dreamer's intimate room keeps, reveal magic every time we communicate a dream. Dreams are a special and inexhaustible source of subconscious material, they are an infinite world of transcendent inspiration.

My process, in its flight, takes my inner images and dreams and puts them under the paint of my work just as a Chamán, through the different stages of his subconscious voyage, links the savage and mundane thoughts with the spiritual world in order to heal men's illnesses.

"Traces from the past, current trace" is based on this essential gesture which recovers the unconscious and primitive quality of "looking" and "making". The physical construction of this work, which is also born in a dark space upon which the light of images is put on stage, is the very metaphor of my process, highlighted by the tremendous load that those buildings have because of their unavoidable memory.

