

LATINO

LATINO

AMERICA

AMERICA

AL LIMITE

AL LIMITE

Catalina Rojas

LUZ Y MURALISMO: EL INTERSTICIO ENTRE EL ARTISTA Y EL ESPECTADOR LIGHT AND MURALISM: THE INTERSTICE BETWEEN THE ARTIST AND THE VIEWER

A través del muralismo de luz, la artista chilena propone una nueva forma de hacer arte, una innovadora posibilidad de leer la tradición artística latinoamericana y una interesante visión del espectador como lector activo de la obra.

Through the muralism of light, the Chilean artist proposes a new way of making art; an innovative possibility of reading the Latin American artistic tradition and an interesting vision of the viewer as an active reader of the work.

Por Mónica Isla . Bachiller en humanidades, estudiantes de estética (chile).
Imágenes cortesía de la artista.

Muralismo de Luz sobre fachada de la Municipalidad de Vitacura, Expo Arte al Límite: I Feria de Arte Contemporáneo, 2008, Santiago, Chile.
visitada por más de 10 mil personas.

Muralismo de Luz sobre fachada de la Municipalidad de Vitacura, Expo Arte al Límite: Iera Feria de Arte Contemporáneo, 2008, Santiago, Chile. Visitada por más de 10 mil personas.

Mural bicentenario *Chile a la Luz* en el Museo Arte de Luz sobre el Río Mapocho, 2011 – 2013, Santiago, Chile. Visitada por más de 2 millones de personas.

Catalina Rojas ha replanteado el concepto de arte. Con la intervención del espacio urbano ha buscado cuestionar y tensionar los soportes clásicos en pos de la búsqueda de un nuevo espacio de manifestación, un lugar que se adecúe a la contemporaneidad y que sea el conveniente a la hora de interpelar al espectador. "Desde mis inicios, me ha interesado explorar nuevas formas de expresión, buscando cambiar la tela como soporte tradicional de la obra pictórica, por grandes espacios naturales y urbanos. Una propuesta un tanto épica que convierte a la ciudad, las fachadas de edificios patrimoniales o grandes espacios al aire libre, en el soporte de mi obra" afirma Rojas, quien con el tiempo ha llegado a configurar un nuevo paradigma en arte nacional, el "muralismo de luz".

La artista chilena busca, a través del arte, llegar al espectador y despertarlo a la realidad. Utilizando la luz como motor generador de su obra quiere cuestionar y "socavar en las emociones del espectador", respondiendo a los principios del arte muralista mexicano, desde donde reconoce a sus precedentes. Es por esta razón que el "muralismo de luz" trae consigo una carga semántica que se re-significa dependiendo del contexto en el que se encuentre. Resulta imposible no remitir a lo que significó el muralismo en su momento, a la fuerte influencia nacionalista y la búsqueda de una identidad que éste poseía. Rojas se propone lo mismo: busca aunar la conciencia y las subjetividades en una sola gran

Catalina Rojas has reconsidered the concept of art. With the intervention of urban spaces she has sought to question and put pressure on classic supports in pursuit of a new space of manifestation, a place that accommodates contemporaneity and that is appropriate when questioning the viewer. "Since the beginning I have been interested in exploring new forms of expression, seeking to replace the canvas as a traditional support for pictorial work with large natural and urban spaces; a somewhat epic proposal that converts the city, the facades of heritage buildings or large outdoor spaces into the support for my work" affirms Rojas, who over time has come to form a new paradigm in national art: the "muralism of light".

The Chilean artist seeks, through art, to reach the viewers and wake them up to reality. Using light as the generating engine of her work, she wants to question and "dive into the feelings of the viewer", responding to the principles of Mexican mural art, from which she acknowledges her precedents. It is for this reason that the "muralism of light" carries with it a semantic load that is assigned a new meaning depending on the context in which it is found. It is impossible not to refer to what muralism meant in its time; the strong nationalist influence and the search for an identity that it possessed. Rojas proposes the same: she seeks to join awareness with subjectivities in a single grand

imagen, sin quitar espacio a las propias interpretaciones y a los encuentros de cada uno de los espectadores con lo proyectado, buscando la participación activa y pasiva a la vez.

Más allá de lo que pueda significar adherirse a la tradición latinoamericana del muralismo, lo que diferencia a Catalina Rojas de sus referentes es la espontaneidad de su trabajo. Ella misma lo reconoce como visceral, sin privaciones, y eso se percibe en cada una de sus obras. Catalina quiso desarrollar esta nueva corriente y motivar a otros artistas a proyectar sus obras. Es así como en 2010 logró materializar la creación de un punto de exhibición permanente en el corazón de la capital chilena. Con motivo de la celebración del Bicentenario de la República, consiguió desarrollar su proyecto *Museo Arte de Luz*, donde proyectó sobre las aguas del río Mapocho, en Santiago, *Chile a La Luz*, murales que son una radiografía del país. Así mismo, la idea del Museo Arte de Luz trae consigo una gran innovación en cuanto al campo cultural chileno y su relación con las formas de representación y expresión. La artista aboga por un arte comunitario, de acceso para todos, que permita a cualquiera transformarse en espectador, en potenciales experiencias vívidas del arte y así ampliar el campo cultural de nuestro país, dándole fuerza e importancia a la creación artística como medio de expresión. Se trata, sin duda, de un arte social, que además de formar identidad, genera comunidad.

image, without taking away space for the interpretations and encounters of each of the viewers with what is projected, seeking both their active and passive participation.

Beyond what adhering to the Latin American tradition of muralism might mean, what differentiates Catalina Rojas from her reference models is the spontaneity of her work. She herself acknowledges it as something visceral, without privation, and that is perceived in each of her works. Catalina wanted to develop this new current and encourage other artists to project their works. So in 2010 she was able to materialize the creation of a permanent exhibition point in the heart of the Chilean capital. With the celebration of the Republic's Bicentennial, she achieved carrying out her project *Museo Arte de Luz* (Light Art Museum), where she projected over the waters of the Mapocho River in Santiago, *Chile a La Luz*, murals that are an in-depth analysis of the country. Also, the idea of the *Museo Arte de Luz* brings with it a great innovation in terms of the Chilean cultural field and its relation with forms of representation and expression. The artist advocates a community art, accessible by everyone, that enables anyone to become a viewer, in potentially vivid experiences of art, thereby expanding the cultural field of our country, giving strength and importance to artistic creation as a means of expression. It undoubtedly involves a social art that in addition to forming identity generates community.

Proyecto artístico-cultural *Huellas del Pasado, Huella Presente*. Muralismo de luz sobre la fachada de la Casa Central de la Universidad de Chile, 2005, Santiago, Chile. Visitada por más de 20 mil personas.

Catalina Rojas lleva consigo la identidad chilena y la traslada por medio de su arte. Reconoce su búsqueda por llegar a aquellos lugares que solo la luz puede alcanzar y, junto con ella, iluminar esos espacios que no han sido tocados por el arte. La muralista llega con su obra a aquellos espacios que son cotidianamente poblados, los transforma y logra que cada uno de los espectadores trasforme también su relación con ese espacio. Se trata entonces de una nueva relación entre el creador y el espectador, de la inserción de un nuevo elemento que participa del diálogo: el espacio. Tanto bosques como edificios se transforman en soportes de la tradición e innovación de Rojas, desde donde llega a la sociedad, logrando la búsqueda de un arte público, en diálogo constante con la ciudad, como ella misma afirma: "La participación pasiva o activa del espectador es el fundamento para que la obra exista, como por ejemplo, que la imagen existe porque la luz existe, sin ella no la podríamos ver. Así de trascendental es el espectador".

Catalina Rojas ha demostrado que rescatar las tradiciones artísticas, pasando por las cavernas y el muralismo, trae consigo la posibilidad de re-significar los referentes a los que se alude. Es por esto que podemos ver en su arte una nueva visión de la realidad, donde se privilegia la experiencia del espectador por sobre la del artista. Infinitas posibilidades de lectura de una misma imagen, hecho que da a entender que la realidad del arte es aprehensible desde la propia subjetividad. **AL**

Catalina Rojas carries with her the Chilean identity and moves it through her art. She acknowledges her seeking to arrive at those places that only light can reach, and along with that, illuminate those spaces that have not been touched by art. With art, the muralist arrives at those spaces that are populated daily; transforming them and getting each one of the viewers to also transform their relationship with that space. This then involves a new relationship between the creator and the viewer, the insertion of a new element that participates in the dialogue: the space. Forests as well as buildings become supports for Rojas' tradition and innovation, from where she reaches society, seeking a public art, in a constant dialogue with the city, as she herself affirms, "The passive or active participation of the viewer is the basis for the work to exist, for example, the image exists because light exists; without it we couldn't see it. The viewer is that transcendental".

Catalina Rojas has demonstrated that rescuing artistic traditions, passing through the caves and the muralism, brings with it the possibility of assigning new meaning to the references alluded to. For that reason, in her art we can see a new vision of reality, where the experience of the viewer is favoured over that of the artist. Infinite possibilities for reading one same image, a fact that suggests that the reality of art is apprehensible from subjectivity itself. **AL**

aviso