

CIRCUITO MATTA *patrimonial*

Circuito Matta Patrimonial, que se realizará el mes de noviembre de cada año, presenta en su primera versión un recorrido a través de cuatro hitos en la ciudad de Santiago para reencontrarnos con diversas obras del artista Roberto Matta y pensar nuevas formas de vinculación con el patrimonio urbano desde la identidad Latinoamericana. La iniciativa es impulsada por el Departamento de Patrimonio Cultural de Presidencia de la República, el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, Metro de Santiago y el Museo de Artes Visuales MAVI UC.

CIRCUITO MATTA PATRIMONIAL

Noviembre 2022

El mes de noviembre es, definitivamente, el **Mes de MATTA**, por testimoniar las dos efemérides del inicio y el final de su vida: nace en Santiago de Chile el 11-11-1911 y muere en Civitavecchia, Italia, el 23-11-2002. A 20 años de su partida, conmemoramos hoy su 111º natalicio. Una tercera fecha icónica viene a cumplirse este año: los 50 años de su última visita a Chile en 1972.

EL CIRCUITO MATTA PATRIMONIAL, que se lanza para ser realizado el mes de noviembre de cada año, presenta en su primera edición un recorrido que conecta 4 espacios emblemáticos en la ciudad de Santiago para invitarnos a conocer o reencontrarnos con obras icónicas del artista y adentrarse en su espíritu creativo. Transitar la ciudad y recuperarla, vinculando a la comunidad con la cultura en una narrativa al centro de la cual queremos instalar el concepto del MATTA expandido. Un circuito inédito y convocante trazado en el paisaje urbano a través de la mirada de uno de los artistas plásticos más relevantes del continente, para pensar nuevas formas de vincularse con el patrimonio y lo urbano desde la identidad Latinoamericana, al que cada año iremos sumando hitos, obras, y actividades, dentro y fuera de Santiago.

La conciencia social y el compromiso de MATTA con la contingencia mundial y con Chile, convierten este homenaje en muy pertinente en el momento actual en que Chile se abre con fuerza a una etapa más social, y en el que se conmemoran los 50 años de la UNCTAD III, importante evento internacional de carácter económico que en su tercera edición organizó Allende durante el gobierno de la UP, imprimiéndole un fuerte componente cultural. MATTA participó activamente, enviando desde Francia dos grandes obras: Ojo con los desarrolladores (MNBA) y Hagámonos la Guerrilla Interior para crear un hombre nuevo, 1970 (MSSA), realizada tras su importante discurso homónimo en el I Congreso Cultural de Cuba (1968).

***“Nosotros debemos crear el verbo americanar
y conjugarlo hasta el hastío:
Yo americano. Tú americanas...***

***Será como respirar nuestras flores,
ver el colorido de nuestras selvas,
sentir el fluir de nuestros ríos,
la erupción de los volcanes...”***

(Matta, 1985)

BIOGRAFÍA – RECORRIDO

MATTA (Chile 1911 – Italia 2002) es considerado uno de los artistas visuales más importantes de la segunda mitad del siglo XX, época de grandes convulsiones y transformaciones de las que también participó el arte. El cubismo y el surrealismo fueron sin lugar a dudas los ejes centrales en torno a los cuales se fue construyendo la estética de este siglo atormentado, del que MATTA fue un representante distinguido, testigo y actor de los grandes momentos de las artes y los acontecimientos históricos.

Tras haber abandonado Chile muy joven recién egresado arquitecto de la Universidad Católica, se relaciona en París con las vanguardias y se adscribe al Surrealismo de Breton, participando de la primera retrospectiva internacional surrealista de 1938. Los años 40 durante la II Guerra Mundial en Nueva York -donde se refugió con la mayoría de los intelectuales y artistas europeos- fueron los más originales y fecundos de su obra, siendo considerado un puente de translación del surrealismo a los Estados Unidos. Explora los caminos del automatismo y la poesía junto a Gordon Oslow Ford a través de las Morfologías psicológicas y se relaciona con Motherwell, Gorky, Pollock y Baziotés, surgiendo el surrealismo abstracto -como precursor del expresionismo abstracto que abrazaron los jóvenes artistas de la Escuela de Nueva York-.

MATTA usa la abstracción y los grandes formatos, impactando con su pintura libre y colorista, su gestualidad, los goteos el óleo bien líquido -dripping-. Descubre regiones del espacio desconocidas hasta entonces en el mundo del arte abriéndose desde 1940 al hiperespacio. El espacio de Matta es un espacio infinito en movimiento y recomposición continua. Usa la línea para crear planos flotantes y transparentes o líneas giratorias y torbellinos de energía que crean su propio espacio dentro del espacio infinito en el que las imágenes parecen quedar suspendidas. Utiliza lo solar como metáfora de germinación y autoengendramiento, de fuerza energética ordenadora del mundo, indagando en la conexión del paisaje interior con el exterior, a través de paisajes cósmicos cargados de energía. Esta etapa de Germinación⁽¹⁾ se extiende hasta finales de la década: el descubrimiento de los horrores del holocausto le hace tomar conciencia y su pintura da un vuelco a la figuración “para contar lo que está pasando”. Es expulsado del grupo surrealista al que ya no representa, y de la Escuela de Nueva York, y regresa a Europa.

A partir de la década de los 50 MATTA desarrolla una sensibilidad e interés creativo por América, sus raíces y la tierra natal. Pinta “El Nacimiento de América” (c.a 1952) que supone su inscripción en el arte latinoamericano. La obra sintetiza la expresión visual de las preocupaciones habituales de la región, los orígenes, las raíces, el suelo natal. En una explosión de luz de gran variación y fuerza cromática en la que flotan elementos biomórficos que simbolizan una naturaleza exuberante y germinal.

1. Inés Ortega-Márquez en *Matta Centenario 11.11.11*, ed. CCLM, 2011, 32

LA OBRA **EL NACIMIENTO DE AMÉRICA PERTENECE A LA COLECCIÓN DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO MAC DESDE LOS SESENTA POR DONACIÓN DE MATTA Y ESTÁ INCLUIDA EN ESTE CIRCUITO MATTA PATRIMONIAL**

Durante la etapa de *Maduración*(2) -que enmarco a partir de las fechas de retorno a Europa desde Nueva York en 1948- MATTA no deja de invocar las premisas de su etapa anterior: exploración de las morfologías subjetivas y la expresividad metafísica para representar el halo de la esencia y la presencia del mapa del ser. Desarrolla su personalidad artística en un trayecto propio, alejado de movimientos. Aunque a su llegada a Italia desde Nueva York frecuenta las vanguardias italianas y es asiduo del estudio de Nic Carone, encontrando con frecuencia a Guttuso, Capogrossi, los abstractos, Malaparte, conocidos de Nueva York que le introducen en el ambiente romano(3). Tiene contactos con el Espacialismo, que postula la superación de la pintura, de la escultura y la poesía por un Arte total, infiriendo la idea del espacio no solo como elemento constitutivo del hecho artístico sino como una estructura conceptual del acto creativo.

La referencia política lo acompaña a la entrada de su período de Maduración, sobre todo en las décadas 50 – 60 – 70, expresando su compromiso social y político a través de cuadros de profundo poder metafóricos relacionados con los procesos revolucionarios del período. Alternando la abstracción y la figuración con la introducción de la figura humana, aborda la morfología social para crear conciencia. Narra las tensiones contemporáneas en escenarios de ensoñación plagados de elementos hostiles y estructuras cerradas de las que el ser pugna por liberarse. Denuncia el fracaso de la tecnología y los poderes maquinales que llevaron a la guerra. La tela de formato monumental (7 metros) *Vivir enfrentando las flechas*, es realizada para la Universidad Técnica del Estado UTE y donado por MATTA en 1961.

En los 70 apoya el proyecto de Allende. Viaja a Chile varias veces, media en las relaciones con Cuba y en 1972 participa en la UNCTAD III con dos telas: *Ojo con los desarrolladores* y *La Guerrilla interior* (hoy en las colecciones del MNBA y del MSSA respectivamente). Realiza con la Brigada Ramona Parra el mural “*El primer gol del pueblo de Chile*”.

El golpe de Estado en 1973 quiebra la relación de Matta con Chile, y no regresa nunca más. Pero denuncia el Golpe y la Dictadura: **En 1973 crea la gran tela “La vida allende la muerte” -hoy en el Palacio La Moneda-** para la exposición en Bologna – Livorno – Rávena (Italia) “Con Matta per Chile” (73-74). *Passage de la mort à la vie* -título que figura escrito sobre el lienzo- es más comúnmente conocido como “La vida allende la muerte”, -en un juego de palabras en el que la traducción literal al castellano “ Paso de la muerte a la vida “ es transformada para poder introducir la expresión “allende” en su acepción de “más allá de” vinculando así la obra con el Presidente Salvador Allende y con el golpe de Estado cívico militar perpetrado el 11 de septiembre de 1973. La iconografía de esta obra dramática representa un cuadro de escena caótica en el que un tanque apunta hacia un horizonte plagado de múltiples elementos hostiles.

2. Inés Ortega-Márquez en *Matta Centenario 11.11.11*, ed. CCLM, 2011, 33

3. Claudia Salaris, *La Roma delle Avanguardie*, 1999, capítulo Ritrovarsi. En *Matta Universo*, 2017, ed El Tranque-IOM, 17

LA OBRA *LA VIDA ALLENDE LA MUERTE* PERTENECE DESDE 2010 A LA COLECCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA POR DONACION DE GERMANA FERRARI MATTA Y ESTÁ INCLUÍDA EN ESTE CIRCUITO MATTA PATRIMONIAL

En los sosegados 80, MATTA conecta con el mito y el Mediterráneo, que nos trae referencias de un mar embrionario, envueltas en elementos de estética erótica. Pinta obras de gran formato y paletas azules como *Espejo de Cronos*, probablemente la obra más conocida ypreciada del Palacio de La Moneda. Perteneciente al Banco del Estado de Chile, a partir del año 2001 se convirtió en ícono y en uno de los símbolos imagen-país en democracia más conocidas internacionalmente por su ubicación en la sala de audiencias de Presidencia en La Moneda, -el conocido Salón Azul- desde el que son transmitidas al mundo las visitas de estado, entre otros actos notables.

LA OBRA *ESPEJO DE CRONOS* PERTENECE DESDE 2001 A LA COLECCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EN COMODATO DEL BANCO ESTADO Y ESTÁ INCLUÍDA EN ESTE CIRCUITO MATTA PATRIMONIAL.

Siempre entre la abstracción y la figuración, las obras de MATTA mantienen en los 90 su halo de misterio sombrío y al tiempo dinámico, como movido por una fuerza centrífuga, en un universo en permanente transformación. Al retorno de la democracia, el 27 de agosto de 1990, con 79 años, recibe el Premio Nacional de Arte. **Crea para el Pabellón de Chile en la Exposición Universal Expo´92 la escultura en bronce *Tolomiro – Todomiro*** que por su gran altura (casi 7 metros) posee características monumentales. Está compuesta por tres placas idénticas, unidas en forma triangular, y en las que se recortan formas y figuras, algunas abstractas, otras parecidas a peces, aves y estrellas, que sintetizan el imaginario de MATTA en relación a la cultura Rapa Nui por la que se interesó cuando viajó a Isla de Pascua en 1971. El título está formado por un juego de palabras, recurso que Roberto Matta utilizó con frecuencia para transmitir nuevos sentidos y significados mediante el lenguaje. Así, con el término Todomiro es posible interpretar esta especie de torre como un dispositivo a través del cual todo se ve, todo se mira, y se vincula con el lenguaje RapaNui debido a que los neologismos que lo componen parecen variaciones de toromiro, palabra con la cual se denomina al árbol característico de Isla de Pascua actualmente casi extinto.

LA OBRA *TOLOMIRO-TODOMIRO* PERTENECE DESDE 2001 A LA COLECCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA UBICADA EN EL PATIO DE LOS NARANJOS EN COMODATO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y ESTÁ INCLUIDA EN ESTE CIRCUITO MATTA PATRIMONIAL.

MATTA crea en los 90 otras obras y murales relacionados con el interés por América y sus culturas originarias: La Debutante, mural en cerámica realizado en 1995 en Faenza, Italia. Está compuesto por 135 placas de cerámica, con figuras en sobre y bajo relieve. En su centro muestra una figura totémica, en torno a la cual se desenvuelven figuras con órganos sexuales femeninos y masculinos. La debutante da cuenta de un discurso de germinación cosmológica con una épica marcadamente erótica, de gran energía vital. Bajo éste, conchuela blanca y piedra tacita. Una síntesis simbólica del encuentro entre lo precolombino y lo contemporáneo. El mural llega a Chile cuando la construcción del museo ya se perfilaba en la losa de la Plaza del Mulato Gil, y hubo de alterarse sutilmente la fachada para acogerlo en una suerte de marco rehundido.

LA OBRA MURAL *LA DEBUTANTE* PERTENECE A LA COLECCIÓN DEL MUSEO DE ARTES VISUALES MAVI UC POR ADQUISICION EN 1997, Y SE UBICA EN SU FACHADA DESDE LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO EL MISMO AÑO. ESTA INCLUIDA EN ESTE CIRCUITO MATTA PATRIMONIAL.

También de los años 90, el mural igualmente en cerámica “Verbo América”, creado en Italia en 1996 y donado al Estado chileno con la condición de que se instalara en un espacio público. La obra, de 55 placas, se inspira en el continente americano y su origen cósmico, y representa un océano con seres originarios. Son hombres y mujeres que dan ofrenda a los dioses en una atmósfera de armonía con la naturaleza, en donde serpientes voladoras, estrellas de colores, plantas y pájaros, viven entre estos seres mágicos.

Del mismo período e inspiración en América, son los murales de 1991 que MATTA creó, uno para la Exposición Universal Expo '92 a petición del gobierno de España y otro que, en conmemoración del V Centenario fue donado a la isla de San Salvador (Guanahani), Bahamas, primer punto de desembarco de Cristobal Colón en América, el 12 octubre 1492.

LA OBRA MURAL *VERBO AMERICA* ESTA UBICADA DESDE 2008 EN LA ESTACIÓN QUINTA NORMAL DEL METRO DE SANTIAGO EN COMODATO DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y ESTÁ INCLUIDA EN ESTE CIRCUITO MATTA PATRIMONIAL.

Inés Ortega-Márquez
CURADORA

