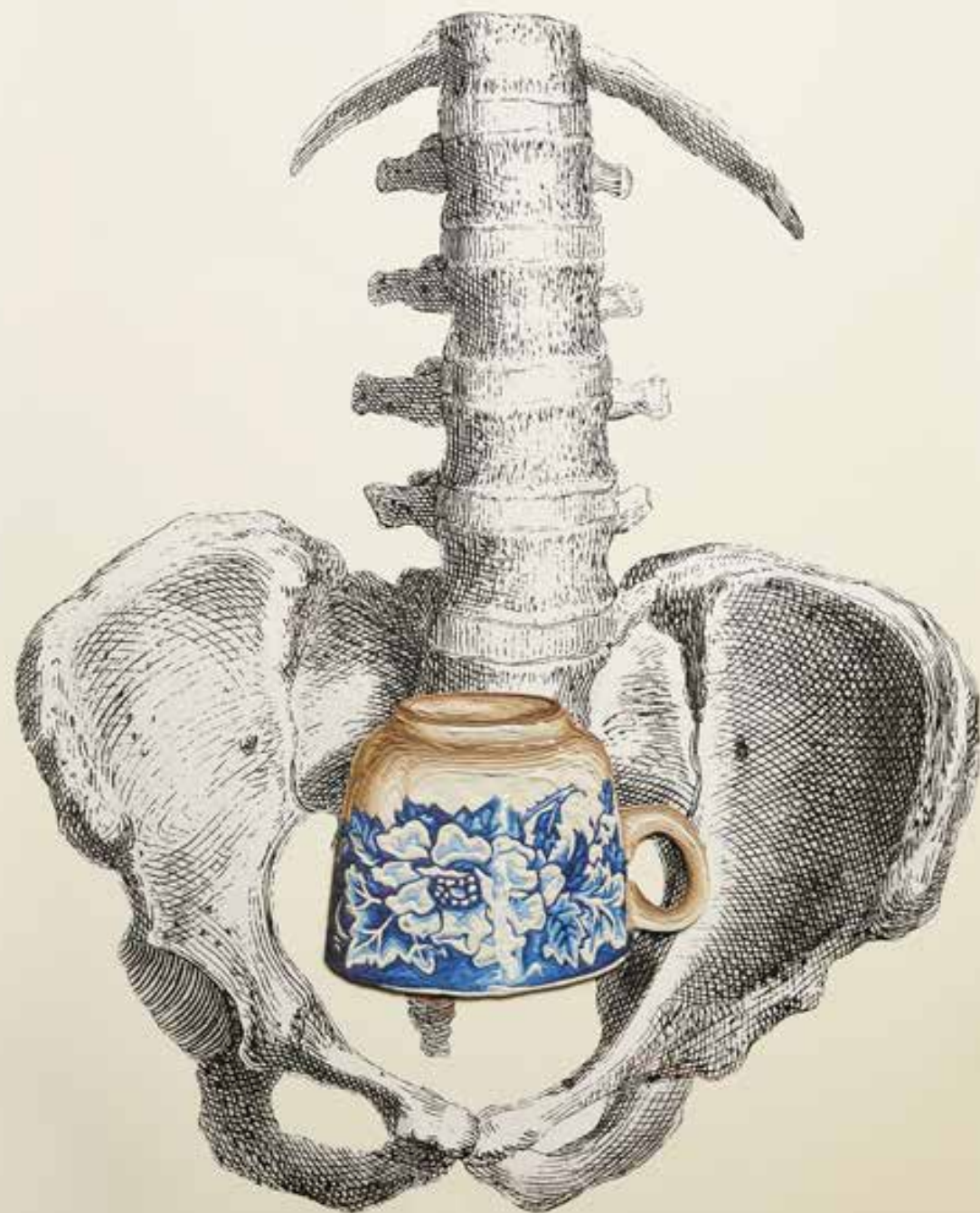

HERENCIA CONTRADICTORIA

Jacinta Besa

DISEÑO CATÁLOGO
MUSEAL

FOTOGRAFÍAS
JOAQUÍN VERGARA

TEXTOS
CATALINA MENA L.

TRADUCCIÓN
ALISON DELPLACE

PRODUCCIONES GRÁFICAS
MARCO BASOALTO

EDICIÓN LIMITADA DE 500 EJEMPLARES
AGOSTO DE 2018
©FUNDACIÓN GASCO

HERENCIA CONTRADICTORIA

Jacinta Besa

1 de agosto al 28 de septiembre de 2018

SALA
GASCO
ARTE CONTEMPORÁNEO

Santo Domingo 1061 - Santiago de Chile

En toda obra de arte que trascienda, el qué se dice y el cómo se dice debiera estar en un equilibrio tal que provoque sostener la mirada de un espectador. Esto es lo que sucede con el montaje que hoy inauguramos en la Sala Gasco y que pertenece a Jacinta Besa. Una joven artista nacional que en ésta, su primera muestra individual, luce con creces ese trabajo que reúne el talento, la disciplina y la creatividad con un discurso sustantivo que le da sentido.

Lo que primero captura la vista es el material que hace suyo, la plasticina. Persistiendo con gran virtuosismo en la manualidad de su uso y sacándole partido a sus seductoras características, tras cada figura hay un campo estético aparentemente lleno de dulzura que nos habla de un aspecto biográfico de su autora.

Jacinta fotografió ciertos ornamentos antiguos de procedencia europea que le recordaron vívidamente la casa de sus abuelos. Y desde el significado cultural de este tipo de objetos que hablan de una tradición, de

un modo de vida tan característico, decidió cubrir algunas porciones de estas imágenes interviniéndolas con plasticina de colores. Pero con esta suerte de camuflaje, que resulta en una fantástica trampa al ojo, nos quiere transmitir la motivación particular que recorre toda su obra.

El mismo proceso realiza con objetos tridimensionales reales como copas de cristal, cepillos de pelo, raquetas de bádmiton, etc., que sumerge en plasticina líquida para robarles algo de su pureza, banalizarlos, acercarlos y por qué no, de cierta manera, corromperlos.

Así la fuerza narrativa de cada pieza corresponde a un poético cuestionamiento, sobre todo referente al tema del género, de la mujer y los roles que le ha tocado asumir en ciertos grupos sociales. Los cuales ella ha querido, al menos, revisar desde una nueva perspectiva.

Daniela Rosenfeld G.

Directora

Sala Gasco Arte Contemporáneo

AFECTOS Y DIFERENCIAS

Por estos días se escuchan, amenazantes, las voces que anuncian la caída del orden. Se resquebrajan los códigos tradicionales que estabilizaban, para bien o para mal, el pacto social. Temerosas del derrumbe, las fuerzas se reagrupan. De un lado de la frontera, quienes se resisten al cambio defendiendo la antigua influencia de unos signos ahora desgastados; del otro, quienes pretenden reeducar la lengua, forzando la emergencia de un nuevo ordenamiento. En la línea de fuego, quienes sostienen la pregunta, piensan desde el quiebre, lo hacen síntoma e intentan elaborar su contradictoria complejidad. La obra de Jacinta Besa se ubica en esta fisura.

Desde sus primeros trabajos, hace ya diez años, la artista viene interrogando las construcciones simbólicas que han determinado su lugar como mujer y sus posibilidades de actuar en el mundo. Distanciándose de cualquier proclama disciplinaria, su obra se desenvuelve como un ejercicio autorreflexivo a través del cual elabora críticamente su propia biografía. Desde la metáfora, como estado abierto a la multiplicidad del sentido, la artista explora los cruces de su memoria, haciéndose cargo de sus haberes y carencias, empatías y divergencias, apegos y distancias, ideas y sentimientos encontrados. Se trata de los afectos, de “lo que nos afecta”. Son esas incomodidades que nos constituyen, que no pueden negarse ni destruirse.

AFFECTION AND DIFFERENCES

These days, threatening voices announcing the collapse of the established order can be heard. The traditional conducts that stabilized, for better or for worse, the social pact have cracked. Fearful of a collapse, the forces have regrouped. On one side, those who resist change by defending the old influence of now worn out symbols; on the other, those who seek to reeducate language, thus compelling the emergence of a new order. In the line of fire, those who question, contemplate from the fracture, make it a symptom and attempt to elaborate a contradictory complexity. Jacinta Besa's work is located within this rift.

Since her first work, dating back ten years, the artist has been interrogating symbolic constructs that have determined her place as a woman and her possibilities of acting in the world. Distancing herself from any disciplinary proclamations, her work unfolds as a self-reflective exercise through which she critically elaborates her own biography. Using metaphors as a stepping stone, open to a multiplicity of meanings, the artist explores passages of her memory, and accepts her assets and shortcomings, empathy and divergences, attachments and detachments, ideas and mixed feelings. It is about affection, about “what affects us”. It is those discomforts that make us who we are, that which cannot be denied or destroyed.

Her work adopts contradictions as a vital and creative state, as emancipatory possibilities

"Circulación"

Políptico de plasticina, objetos, fotografía sobre acrílico y papel fine art. 80 x 700 cms. 2016/2018.

La obra de Jacinta Besa sintetiza el quiebre de la cultura contemporánea. Desde ahí va desmontando y recomponiendo imágenes que encarnan estereotipos de género, modulados por asuntos como la clase social, la educación, los valores religiosos y políticos.

The work of Jacinta Besa characterizes the breakdown of contemporary culture. From there, it dismantles and recomposes images that embody gender stereotypes, controlled by issues such as social class, education, religious and political values.

Detalle de la obra "Circulación"

La suya es una obra que asume la contradicción como estado vital y creativo, como posibilidad emancipatoria que hace posible que el juego continúe, que el deseo, el pensamiento y el amor sigan circulando. Su acercamiento al feminismo se desarrolla como un proceso de individuación que va articulando un imaginario propio a través de una práctica artística que involucra el cuerpo, la emoción y el pensamiento. En su obra Jacinta va desmontando y recomponiendo símbolos que encarnan estereotipos de género, modulados por el estigma que significa, en un país como Chile, pertenecer a una determinada clase social y sobrellevar los valores de la familia, que legitiman ciertas elecciones de vida, creencias religiosas e identificaciones políticas. Desde su propia experiencia, va articulando una reflexión más amplia sobre los condicionamientos que limitan la libertad de las mujeres en la sociedad chilena.

Esta tensión entre lo individual y lo social se despliega en la iconografía de su obra. Pero también allí introduce un elemento de contradicción, cuestionando las múltiples formas, conscientes o no, en que las propias mujeres colaboramos a mantener el statu quo. Su obra pone en escena un juego entre continuidad y cambio que opera desde el nivel mental, corporal y biográfico para expandirse a la cultura.

that make it possible for the game to continue, for desire, thought and love to continue to flow. Her approach to feminism develops as a process of individuation that speaks of an imaginary of her own through an artistic practice that involves body, emotion and thought. In her work, Jacinta dismantles and restructures symbols that embody gender stereotypes, controlled by the stigmas that are implied, in a country such as Chile, when one belongs to a certain social class as well as coping with family values, which legitimize certain life choices, religious beliefs and political identities. Taking from her own experience, she expresses a broader reflection regarding the constraints that limit the freedom of women in Chilean society. This tension between both individual and social constraints unfolds in the iconography of her work. But this is also how she introduces an element of contradiction, questioning the multiple forms, conscious or not, in which women themselves collaborate to maintain the status quo. Her work brings to the forefront a game between continuity and change that operates on a mental, corporal and biographical level and expands into culture.

Her work creates a dialogue between elements of nature that intersect with cultural icons. Women appear at times as an ambivalent symbol, forced to fit into specific discourses, habits and customs, while other

Detalle de la obra "Circulación"

Su trabajo pone a dialogar elementos propios de la naturaleza que se entrecruzan con íconos culturales. La mujer aparece unas veces como símbolo equívoco, forzado a calzar con ciertos discursos, hábitos y costumbres. Pero otras veces la mujer es flora, es fertilidad y potencia. Este entrelazamiento de imágenes naturales y signos culturales alude a la posibilidad de un sistema orgánico de interrelaciones, donde las diferencias sumen valor y la biodiversidad colabore al funcionamiento del conjunto.

El método constructivo del collage, del ensamblaje, es una clave en el lenguaje de Jacinta Besa. Un método afín a los juegos de la memoria, pues selecciona y monta elementos de diversas procedencias re-articulándolos en un nuevo relato. Así el proceso de individuación de la artista se encarna visualmente como memorias ensambladas. El montaje opera como un sistema que permite desordenar y releer imágenes fuera del cliché. Por ello es siempre un procedimiento subversivo, en la medida que libera los signos de su encadenamiento fijo.

times they are flora, fertility and power. This intertwining of natural images and cultural symbols alludes to the possibility of an organic system of interrelationships, where differences add value and biodiversity contributes to their functioning as a whole.

The constructive method of collage, of assembly, is key in the artist's language. A method that conjures up memory games, as it selects and assembles elements from different origins, re-articulating them into a new story. Thus, the artist's process of individuation is embodied visually as assembled memories. The piecing together itself operates as a system that allows images to be jumbled and reread beyond mere clichés. For that very reason, it is always a subversive procedure, to the extent that it liberates symbols from their shackles.

we integrate and renew our biography? How can we alter and rewrite our history? In what way can we incorporate differences so that they enhance and add complexity? May these differences mobilize instead of paralyze; integrate instead of divide.

Detalle de la obra "Circulación"

Detalle de la obra "Circulación"

En su iconografía visual, Jacinta pone en escena la tensión entre lo individual y lo social. Y también los diálogos entre naturaleza y cultura. La mujer aparece unas veces como símbolo equívoco, forzado a calzar con ciertos discursos, hábitos y costumbres. Pero otras veces la mujer es flora, es fertilidad y potencia.

In her visual iconography, Jacinta stages the tension between the individual and that which is social, alongside dialogues between nature and culture. Women appear sometimes as an equivocal symbol, forced to fit into specific dialogues, habits and customs. However, other times women are flora, fertility and power.

Detalle de la obra "Circulación"

Detalle de la obra "Circulación"

"Una mujer es hogareña" Plasticina sobre acrílico y foto en papel fine art. 100 x 90 cm. 2017.

Una estadía en Berlín, hace poco más de un año, inaugura la etapa actual de su trabajo. Jacinta experimenta de una manera más radical el descalce respecto a su contexto de origen. Lo que se instala es un silencio, una suspensión: la obra llena ese silencio. Su trabajo reciente asume una mirada personal desde un cuerpo femenino que ahora integra de un modo más decidido sus contradicciones.

En Berlín la artista empezó a ir a mercados de las pulgas y antigüedades que están en distintos distritos de la ciudad y ahí recolectó objetos y visualidades que responden el imaginario y al estilo de vida de la burguesía tradicional europea. Un imaginario que, en su deriva post colonial, sigue contagiando los valores de las burguesías tercermundistas.

En este proceso de reelaboración crítica de su identidad, la artista acoge este imaginario vinculándolo a recuerdos familiares. Los objetos e imágenes de las ferias de antigüedades, las delicadas figuritas de loza que celebran las costumbres cortesanas del siglo XVIII, las tacitas, las frágiles copas, las teteras finamente ornamentadas le resuenan, como un eco, a una acumulación que ya había visto en la casa de sus abuelos, aficionados a coleccionar todo tipo de fetiches.

Al comienzo, Jacinta coleccionó copas antiguas, que ahora se disponen a la manera de un árbol genealógico, para metaforizar la idea de una recomposición del legado

A stint in Berlin, just over a year ago, marks the beginning of the current phase of her work. There, Jacinta experienced in a more profound manner the contrary context of her origins. What is finally installed is a silence, a postponement: the work fills that silence. Her more recent creations take on a personal outlook from a feminine body that now incorporates her contradictions more decisively.

In Berlin, the artist began attending flea and antique markets in different districts of the city and collected objects and visual elements that reflect the collective imagination and lifestyle of the traditional European bourgeoisie. An imagination that, since its post-colonial beginnings, continues to influence the values of the bourgeoisies of the Third World.

In this process of critical re-elaboration of her identity, the artist welcomes this collective imagination linking it to familiar memories. The objects and images from these antique fairs, the delicate earthenware figurines that celebrate 18th century courtly customs, the little tea cups, the fragile glasses, the finely decorated teapots resonate, like an echo, with a collection that she has been accustomed to seeing in the home of her grandparents, who fondly collect all kinds of trinkets.

To begin with, Jacinta collected antique glasses, which are now arranged in the form of a family tree, much like a metaphor of a restructuring of the family legacy. Later, while atten-

familiar. Luego, en estas mismas ferias sacó registro de los puestos, respetando la disposición de los objetos, su combinación heterogénea y carnalesca, y la forma en que se ubicaban sobre telas de terciopelo. La fotografía, de este modo, se transformó en un método de apropiación de un cierto mundo estético, que luego intervino con su personal operación en plasticina.

La plasticina ha sido siempre su material. La obra surge de un diálogo entre el material y las ideas. Un material tradicionalmente asociado a las manualidades, a lo infantil, precario y desechable. Una sustancia conectada a su propia memoria. Pero también un material moldeable, flexible, dócil a la mano. El proceso es lento y prolijo, corre a contrapelo del resultado inmediato, de la instantaneidad y de la ansiedad contemporánea. Asume, de este modo, el movimiento evolutivo de la conservación, de una mano presente, que avanza hacia el futuro comprometida con su pasado.

La plasticina obedece también a la plasticidad de un cerebro que no se rigidiza en respuestas absolutas. En su obra ha sido utilizada para intervenir objetos que remiten al mundo de lo doméstico y femenino, pero sobre todo ha sido un recurso de exploración en lo pictórico, que Jacinta ha llevado a un alto rango de virtuosismo técnico. La plasticina es un material que lleva la pintura a su volumen, exacerbando brillos, luces y sombras, texturas y diferentes matices de color.

ding these fairs, she took records of the stalls, respecting the character of the objects, their heterogeneous and carnival inspired combinations, and the manner in which they were placed on velvet fabrics. Photography, in that sense, became a method of appropriation of a particular aesthetic world, which she later intervened by using her own personal procedure with plasticine.

Plasticine has always been her material of choice. Her work arises from a dialogue between the material and her ideas. A material traditionally associated with crafts, children, the precarious and the disposable. A substance connected to its own memory. But, also, a malleable, flexible, docile material in one's hands. The process is slow and meticulous, a far cry from immediate results, contemporary instantaneity and anxiety. In this way, it takes on the evolutionary movement of conservation, with one hand firmly in the present, and moves towards the future while staying committed to its past.

Plasticine also alludes to the plasticity of a brain that does not become rigid in absolute responses. Throughout her work, it has been used to intervene objects that make reference to the domestic and feminine world, but above all, it has been a source of exploration in all that is pictorial, which Jacinta has led to a high level of technical virtuosity. Plasticine is a material that brings volume to the paintings, exacerbating glimmerings, lights and shadows, textures and different nuances of color.

"Calladita se ve más bonita". Plasticina sobre acrílico y foto en papel fine art. 100 x 90 cm. 2018.

"Una mujer tiene que ser casta y devota". Plasticina sobre acrílico y foto en papel fine art. 100 x 90cm. 2017.

"No dejan titeres con cabeza". Plasticina sobre acrílico y foto en papel fine art. 100 x 90cm. 2018.

"Mira lo que encontré I". Plasticina sobre acrílico y foto en papel fine art. 70 x 70 cm. 2017.

Desde un virtuosismo técnico y una mirada estética ya consolidada, su trabajo ahora se decide a emitir preguntas. ¿Cómo integramos y renovamos nuestra biografía? ¿Cómo podemos modular y reescribir nuestra historia? ¿De qué manera podemos incorporar la diferencia para que sume y complejice? Que la diferencia movilice en vez de paralizar; que integre en vez de dividir.

Catalina Mena Larraín
Santiago, julio de 2018

From a technical virtuosity and a consolidated aesthetic point of view, her work now raises questions. How can we integrate and renew our biography? How can we alter and rewrite our history? In what way can we incorporate differences so that they enhance and add complexity? May these differences mobilize instead of paralyze; integrate instead of divide.

Catalina Mena Larraín
Santiago, July 2018

"Mira lo que encontré II". Plástica sobre acrílico y foto en papel fine art. 70x100 cm. 2017.

Los objetos e imágenes de las ferias de antigüedades, las delicadas figuritas de loza que celebran las costumbres cortesanas del siglo XVIII, las tacitas, las frágiles copas, las teteras finamente ornamentadas le remiten a la casa de sus abuelos, aficionados a coleccionar este tipo de fetiches y adornos.

The objects and images at the antique fairs, the delicate earthenware figurines that celebrate courtly customs of the 18th century, the small tea cups, the fragile glasses, the finely decorated teapots transport her to the home of her grandparents, who fondly collect all kinds of trinkets and adornments.

"Mira lo que encontré III". Plasticina sobre acrílico y foto en papel fine art. 70 x 70 cm. 2017.

"Te cedo mi asiento". Plasticina sobre acrílico y foto en papel fine art. 40 x 40 cm. 2017.

La obra de Jacinta Besa asume una mirada desde el cuerpo femenino inserto en la cultura contemporánea, pero se amplía hacia una reflexión sobre cómo se integran los ancestros, cómo los desfases temporales pueden modularse y transformarse, cómo darle sentido a las diferencias para convertirlas en algo que sume y complejice, en vez de paralizar.

The work of Jacinta Besa takes on a perspective of the female body inserted in contemporary culture, but expands towards a reflection on how ancestors are integrated, how temporal lags can be vocalized and transformed, how to make sense of certain differences so that they enhance and add complexity, as opposed to paralyzing.

"Árbol genealógico". 87 copas de cristal y vidrio sobre repisas de madera. 2 x 6,5 mt. 2016-2018.

Desde la metáfora, como estado abierto a la multiplicidad del sentido, la artista explora los cruces de su memoria, haciéndose cargo de su capital simbólico y de sus carencias, de sus empatías y sus divergencias, de sus apegos y sus distancias, de sus ideas y sentimientos encontrados. Se trata de los afectos, de “lo que nos afecta”.

Using metaphors, as an open state to the multiplicity of meaning, the artist explores passages of her memory, and assumes her symbolic assets and her shortcomings, empathy and divergences, attachments and detachments, ideas and mixed feelings. It is about affection, about “what affects us”.

Objetos intervenidos con plasticina

JACINTA BESA GONZÁLEZ
Santiago, Chile, 1987.

Licenciada en Arte en la Pontificia Universidad Católica de Chile (2010). Estudió técnicas mixtas con el artista Bruce Dorfman en The Art Student League en Nueva York (2010) y Licenciatura en Educación Media en la Universidad Gabriela Mistral (2011).

Exposiciones individuales:

“Herencia contradictoria”, Sala Gasco, Santiago, Chile, 2018.

Exposiciones colectivas:

“EXPANDED: 11 FEMALE ARTISTS, From Chile to Berlin”, Somos Art House, Berlín, Alemania, 2017.

“RAUE STRÖMUNG”, primera exposición colectiva de la plataforma Latinoamericana Kap Hoorn, Galerie Eigenheim, Berlín, Alemania, 2017.

“Tripartita”, OpenDark-Art; Santiago, Chile, 2016.

Exposición itinerante: “La desigualdad de género en el mundo del arte”, proyecto de Gallery Tally, curado por Micol Hebron en Centro Cultural Matucana 100, Santiago, Chile, 2015.

“Ojo Andino”, Fundación Benetton, Bial de Venecia, 2015.

“Diálogos de marraqueta”, colectivo arMO, Galería Mahdaus, Santiago, Chile, 2015.

“Para mirar de cerca”, Museo de Artes Visuales (MAVI), Santiago, Chile, 2014.

“Más es Más”, Galería Madhaus, Santiago, Chile, 2014. Bial de Florencia, Florencia, Italia, 2013.

“13x13 Nuevos Medios”, curada por AICA (Asociación Internacional de Críticos de Arte), Sala de Arte Las Condes, Santiago, Chile, 2012.

Exposición final de las Tutorías Bloc, Santiago, Chile, 2012.

Su trabajo ha sido incluido en los libros “Ojo Andino”, Fundación Benetton, 2015; “Pintura Chilena Contemporánea”, Ediciones UC, 2015; y “Arte Latinoamericano”, Ediciones AAL- Rosen, 2016.

www.jacintabesa.cl

JACINTA BESA GONZÁLEZ
Santiago, Chile, 1987.

Jacinta receives her Art Degree from Universidad Católica of Chile in 2010. That same year, moves to New York to accomplish a Mix Media Course with the artist Bruce Dorfman in The Art Student League in New York, USA. She has a Postgraduate degree in High School Education (LEM) from Gabriela Mistral University (2011) and participated In Tutorías Bloc (2012).

Solo exhibitions:

“Contradictory Inheritance”, Sala Gasco, Fundación Gasco; Agosto, 2018. Santiago, Chile.

Group exhibitions:

“EXPANDED: 11 FEMALE ARTISTS, From Chile to Berlin” Somos Art House; Berlin, Germany, 2017.

“RAUE STRÖMUNG”, first group exhibition of the Latin American platform Kap Hoorn, Galerie Eigenheim; Berlin, Germany, 2017.

“Tripartita” OpenDark-Art, Santiago, Chile, 2016.

Gallery Tally: “La desigualdad de género en el mundo del arte” Curated by Micol Hebron, Matucana 100; Santiago, Chile, 2015.

“Ojo Andino” (“Andean Eye”), Benetton Foundation, Venice Biennale 2015.

“Diálogos de marraqueta”, arMO Collective, Mahdaus Gallery; Santiago, Chile, 2015.

“Para Mirar de Cerca” (“To Take a Closer Look”), Museum of Visual Arts, MAVI; Santiago, Chile, 2014. Firenze Biennale, Italy, 2013.

“Más Es Más” (More Is More), Madhaus Gallery; Santiago, Chile, 2014.

“13x13 New Media” piece selected by AICA (International Art Critics Association), Sala de Arte Las Condes, Santiago, Chile, 2012.

Tutorías Blocs’ Final Exhibit; Santiago, Chile, 2012.

Also, you may find her work in art books such as: “Ojo Andino” (“Andean Eye”), Benetton Foundation, 2015; “Pintura Chilena Hoy” (“Chilean Paintings Today”), Santiago, Chile, 2015. “Arte Latinoamericano” (Latinamerican Art), Ediciones AAL- Rosen, Santiago, Chile, 2016.

www.jacintabesa.cl