

FÁBULA PRIVADA

MARCELA TRUJILLO

PRESIDENTE
MATÍAS PÉREZ CRUZ

DIRECTORA EJECUTIVA
JOSEFINA TOCORNAL COURT

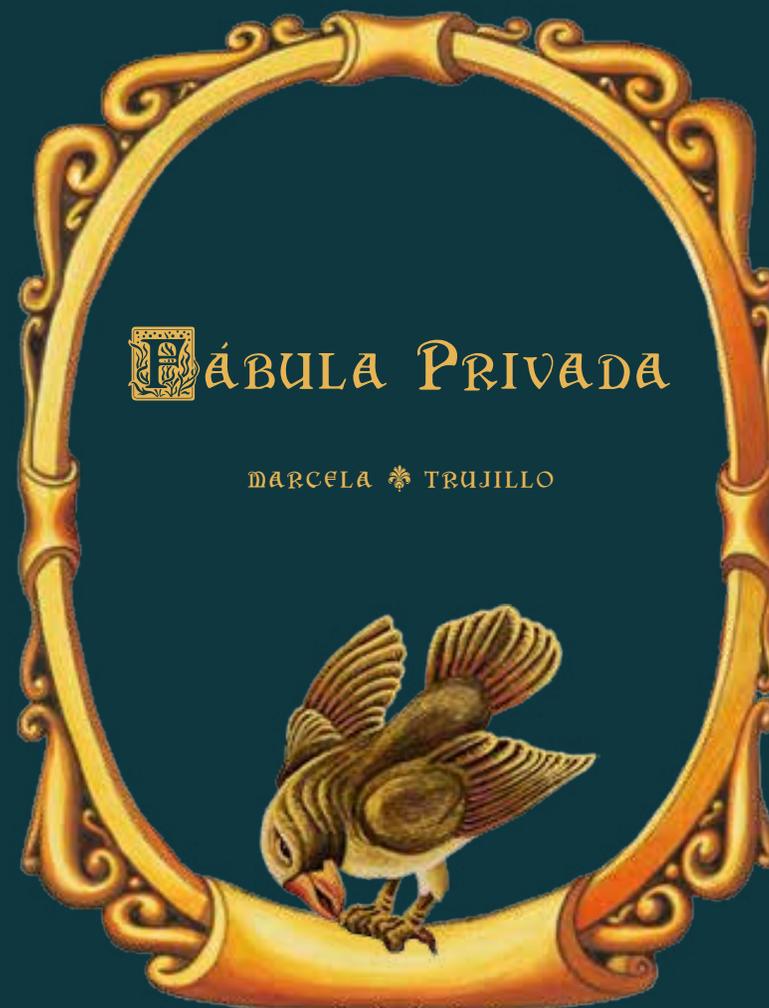
DIRECTORA SALA GASCO
DANIELA ROSENFELD GROSSMAN

COORDINADORA DE EXPOSICIONES
PAULA REYES RODRÍGUEZ

www.fundaciongasco.cl

www.salagasco.cl

Santo Domingo 1061, Santiago - Chile

15 de mayo al 5 de julio de 2019

Santo Domingo 1061 - Santiago de Chile

Una serie de pinturas y acuarelas de la última producción de la destacada artista nacional Marcela Trujillo se presenta hoy en la Sala Gasco, bajo el título “Fábula Privada”. Reconocemos casi de inmediato su mano y la potencia característica de sus imágenes, vertida en un trabajo minucioso, lleno de detalles y elaborado con el rigor que la singulariza.

En esta ocasión cada obra retrata a diferentes personajes que asumimos son humanos por sus vestimentas o poses, pero que, en realidad, son animales. Esta dicotomía resulta perturbadora a la vez que seductora porque nos habla de una transformación, de una mutación, de un ser que no lo es, pero que cabe perfectamente en un mundo de ensoñación. Cada figura retratada ha sido obtenida de recortes de revistas, de ahí sus gestos tan bien personificados y su empatía con nuestra mirada. Es allí cuando nos sentimos cómodos y libres de leer estas pinturas, cuando empalman con la capacidad de comprender que hoy en día tenemos, como humanos, la posibilidad de aparentar una multiplicidad de “yoes”.

Siempre insertas en una frondosa y colorida vegetación, cuyo protagonismo visual compite con la figura misma, flora y fauna se aúnan en la superficie pictórica como un todo, de borde a borde. Las texturas y colores brillantes de plantas, flores y hortalizas generan así un campo denso donde habitan los personajes, y que ofrece a toda la escena una ambientación llena de tramas y riqueza cromática por descubrir.

Recordando a ratos, pero en una versión más pop, al pintor y aduanero Henri Rousseau, aquí reina la fantasía. Una irrealidad con trasfondo, quizás como dice el título, un instante detenido de una fábula privada de la artista, entendiendo como fábula la definición de Helena Beristáin: “un género didáctico mediante el cual suele hacerse crítica de las costumbres y de los vicios locales o nacionales, pero también de las características universales de la naturaleza humana en general”.

Daniela Rosenfeld G.
Directora
Sala Gasco Arte Contemporáneo

Reunión de animales
Acrílico sobre tela
150 x 200 cm
2016/17
Colección particular
Ximena Rivas

NOTAS SOBRE LA FÁBULA PRIVADA DE MARCELA TRUJILLO

Resulta interesante registrar el hecho que al momento de inaugurarse “Fábula privada”, la muestra que Marcela Trujillo presenta en la Sala Gasco, también contamos con la inédita oportunidad de ver a unas pocas cuadras de distancia obras de Remedios Varo, Leonora Carrington y Maruja Mallo, como parte de la exposición “Yo soy mi propia musa. Pintoras latinoamericanas de entreguerras (1919-1939)”, en el Museo Nacional de Bellas Artes.

Esta relación puede parecer antojadiza a simple vista desde la perspectiva disciplinaria de la historia del arte, dadas las evidentes distancias geográficas, históricas, estéticas, biográficas y temáticas que separan a estas pintoras del surrealismo de Trujillo. Sin embargo, considerando las importantes reformulaciones teóricas que las perspectivas de género, etnia y clase han incorporado en las narrativas de las humanidades y las artes, también resulta pertinente sugerir inexploradas y secretas estrategias de producción minoritaria que puedan vincular los trabajos de estas mujeres en el campo cultural.

Desde hace ya 25 años y en forma sostenida, la imaginación y la fantasía han sido parte de las múltiples tramas de significado que recorren el trabajo narrativo y visual de Marcela Trujillo.

Reunión de animales (detalle)
Acrílico sobre tela
150 x 200 cm
2016/17
Colección particular Ximena Rivas

Se trata de dos formas de enfocar la producción estética que, siguiendo a la historiadora del arte española Marta Piñol Lloret en el texto introductorio del libro *Relaciones ocultas: símbolos, alquimia y esoterismo en el arte*, encuentran su diferencia “en el factor posibilidad/imposibilidad”, siendo propio del primero “aquello que no es ahora pero que, en un determinado momento puede ser, mientras que al terreno de la fantasía le corresponde aquello que no es ahora ni jamás podrá acontecer”.

Así podríamos afirmar que las pinturas y acuarelas que conforman la muestra “Fábula privada” participan plenamente de esta última categoría, gestando un universo en que se despliegan escenas en apariencia cotidianas, pero cuyos(as) protagonistas atestiguan un imposible cruce entre humanos(as) y animales, amparados en una vegetación exuberante de colores que rehúyen todo naturalismo y parecen remitirnos al universo elaborado en los cuentos infantiles llevados al cine por Disney durante la primera mitad del siglo XX.

Construidas como un espacio de encuentro y transformación entre distintas fuentes visuales, como la revista National Geographic o las enciclopedias de animales para niños(as), este bestiario que propone Marcela Trujillo apela a la inocencia y espíritu lúdico de los(as) espectadores(as), como ella misma se encargó de señalar en más de una entrevista.

Sin embargo, también resulta pertinente señalar que esta vez, a diferencia de lo que acontece en

los cómics de la misma autora por ejemplo, no contamos con las herramientas narrativas que nos permitan elaborar sentidos unívocos para estas imágenes, dejándonos en un espacio en que somos nosotros(as) mismos(as) como espectadores(as) quienes tenemos que elaborar los posibles significados sobre lo representado.

Bastaría detenernos sólo en una de las pinturas para tener una clara idea del ejercicio de interpretación plural al que nos invita Trujillo. En primer plano vemos dos personajes. Se trata de una mujer sedente con cabeza de liebre y peinado sesentero que viste una chaqueta tejida de color celeste, y que se encuentra arreglando el cabello de una niña con cabeza de puma que se encuentra de pie y lleva una prenda idéntica pero de color rosa.

¿Cómo pasamos a un siguiente nivel de significación una vez descrito aquello que podemos identificar de forma primaria? Tal vez formular esta pregunta pueda resultar inofensivo en el campo de la producción visual muchas veces, sin embargo, la extrañeza y curiosidad que movilizan estas imágenes impulsan a buscar una posibilidad hermenéutica, más allá del hecho de que choquemos una y otra vez con una opacidad signficante que incluye incluso los títulos parcamente descriptivos de cada una de estas obras.

Personalmente debo manifestar que me resulta muy inquietante que, en este bestiario que construye Trujillo, encontremos que una escena convencionalmente asociable a una madre con su hija en una amorosa intimidad conlleve altas posibilidades de peligro de muerte para la mujer liebre, en tanto, según ocurre en el mundo natural, la niña puma podría atacarla y devorarla dados los distintos lugares que ambas ocuparían en la escala alimenticia de los mamíferos.

Esta sensación de peligro inminente, según el filósofo Gastón Bachelard en su clásica obra *La poética del espacio*, encontraría un sustento en el hecho de que los(as) escritores(as), así como los(as) artistas podríamos agregar, tendrían la certeza instintiva de que “todas las agresiones, vengan del hombre o del mundo, son animales”.

De esta forma, podríamos suponer, el cuadro nos sitúa en el momento previo a un desenlace fatal. Aunque también cabe la posibilidad de que se trate de fragmentos de una armoniosa convivencia entre las especies en un paraíso terrenal donde, a diferencia del relato cristiano, las distintas especies no están subordinadas a los niveles de consumo y explotación humana, sino que gozan de una condición híbrida que borraría diferencias de todo tipo.

Casos similares a este encontramos en la mayoría de los trabajos que conforman esta muestra. La interacción entre carnívoros y herbívoros parece no preocupar a la artífice, quien no duda en representar escenas de camaradería entre humanizados(as) ardillas, ciervos(as) y conejos(as) con osos(as) y zorros(as), por ejemplo.

Mención aparte, y en relación a esta misma vocación por no atenerse a las reglas de la biología, merecen las escenas asociadas a la práctica de yoga. En una de ellas vemos una cabra que luce cuernos y barba, atributo generalmente propio de los machos de su especie.

Tal vez, en este porfiado intento por encontrar un mensaje en estas pinturas, un posible camino para su desciframiento sería desplazarnos a la dimensión simbólica de estos animales en la historia cultural, a la manera de autores como Juan Eduardo Cirlot. Sin embargo ya situados en ese lugar nos topamos con la imposibilidad de dar cuenta a cabalidad de estas imágenes bajo un solo criterio de interpretación,

dada la amplitud de usos que han tenido los animales en las distintas culturas a lo largo del tiempo y los distintos espacios geográficos.

Así, resulta prudente remitirse a la extrañeza y curiosidad que nos propone esta suerte de mitología zoológica mutante en una primera instancia de acercamiento. No podemos interpretarla en sus múltiples relaciones, pero sí volverla un objeto de fruición estética en que nuestras experiencias individuales o gregarias con los animales se enfrenten a una apertura de significados que nos remite formalmente a un mundo onírico, en el que las reglas sociales y

naturales han sido desplazadas por la fantasía desbordada de esta artífice.

Finalmente, como señalaba Joseph Campbell, en todos los grupos humanos a lo largo del tiempo, los sueños han configurado el mito personal, mientras que el mito ha sido el sueño colectivo. Y es en esa relación ancestral que la obra de Trujillo conecta secretamente con las de quienes le antecedieron en ese camino, como Varo, Carrington y Mallo.

Rolando Báez
mayo 2019

Reunión de animales (detalle)
Acrílico sobre tela
150 x 200 cm
2016/17
Colección particular Ximena Rivas

Reunión de animales (detalle)
Acrílico sobre tela
150 x 200 cm
2016/17
Colección particular Ximena Rivas

Mamá e hija
Acrílico sobre tela
100 x 150 cm
2018/19

Mamá e hija (detalle)
Acrílico sobre tela
100 x 150 cm
2018/19

Hermanitas
Acrílico sobre tela
100 x 150 cm
2018/19

Hermanitas (detalle)
Acrílico sobre tela
100 x 150 cm
2018/19

Sobrino y tía
Acrílico sobre tela
100 x 150 cm
2018/19

Sobrino y tía (detalle)
Acrílico sobre tela
100 x 150 cm
2018/19

Tatas
Acrílico sobre tela
100 x 150 cm
2018/19

En sus características se distinguen por sus hábitos de vida y sus hábitats. Algunas especies están adaptadas para trepar por las laderas. Muchos animales poseen una capa de grasa que les protege del frío. En invierno algunos se refugian en cuevas y bosques.

Un gigante pardo
El oso pardo debe su nombre al color de su pelaje. Puede matar presas tan grandes como alces y caribúes. Generalmente se alimenta de animales terrestres pequeños, peces, frutos, bayas y plantas. Su mejor arma son sus garras. En distancias cortas puede correr tan veloz como un caballo, y puede erguirse sobre sus traseros para mirar a lo lejos.

Las ardillas generalmente se encuentran en bosques y áreas rurales. Algunas especies están adaptadas para trepar por las laderas. Muchos animales poseen una capa de grasa que les protege del frío. En invierno algunos se refugian en cuevas y bosques.

Mapache
(Procyon lotor)
Longitud del cuerpo: 50-100 cm
Cola: hasta 90 cm

Buscador de bellotas
El mapache utiliza sus sensibles dedos para encontrar comida. Con frecuencia se refugia en cuevas y madrigueras para que sobra de comida y le protege del frío.

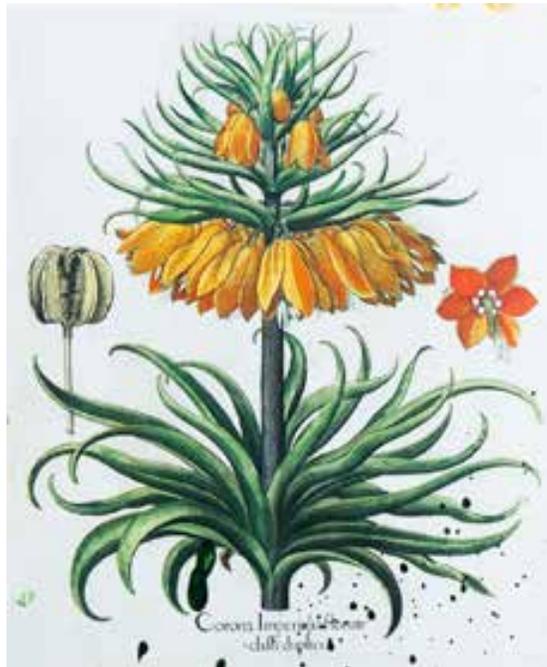
Control de los parásitos
La mariposa de dos lunares es muy común en América del Norte.

Chipmunk
(Tamias)
Longitud: 10-15 cm
Cola: hasta 10 cm

Papá e hija
Acrílico sobre tela
120 x 120 cm
2018/19

Papá e hija (detalle)
Acrílico sobre tela
120 x 120 cm
2018/19

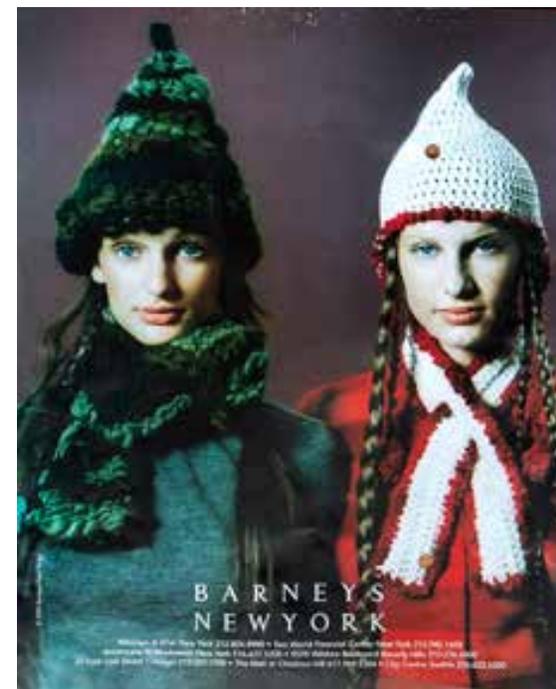

Yogui 1
Acrílico sobre tela
120 x 120 cm
2018/19

Yogui con gorro verde
Acrílico sobre tela
120 x 120 cm
2018/19

Compañeras yoguis
Acrílico sobre tela
120 x 120 cm
2018/19

Amigas Feministas
Acrílico líquido sobre papel Hot press 300 grs.
82 x 62 cm
2019

Amigas
Acrílico líquido sobre papel Hot press 300 grs.
82 x 62 cm
2019

Mamá e hija

Acrílico líquido sobre papel Hot press 300 grs.
82 x 62 cm
2019

Abuela y abuelo

Acrílico líquido sobre papel Hot press 300 grs.
82 x 62 cm
2019

MARCELA TRUJILLO ESPINOZA

(1969, Santiago, Chile)

Artista Visual, dibujante de cómics, pintora,
docente de artes visuales.

Vive y trabaja en Santiago de Chile.

www.marcelatrujillo.cl

2002

- Animatics & storyboards, continuing education course, School of visual arts, Nueva York, EE.UU.

2002

- Computer graphics, continuing education course, School of visual arts, Nueva York, EE.UU.

2001

- Fine Arts Painting 4 Years Program, The Art Students League, Nueva York, EE.UU.

1997

- English as a second language, Hunter College. N. York, EE.UU.

1995

- Estudios de Magíster en artes visuales, Universidad de Chile.

1993

- Licenciatura en Artes plásticas, mención pintura, U. de Chile.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2015

- *Quiero ser flaca y feliz*, originales del libro, Editorial Planeta, Galería Madhaus, Santiago.

2014

- *Cómics de Maliki*, Sala Biblioteca Viva, Antofagasta.

2013

- *Mineros sensibles*, Sala Minera Escondida, Balmaceda Arte Joven Antofagasta, Chile.

2012

- *Cómics de Maliki*, Feria Internacional de Animación FIDA, Valparaíso, Chile.

2011

- *Ciencia ficción femenina*, MAVI, Santiago, Chile.
- *Maliki underground*, Galería PLOP, Santiago, Chile.

2008

- *Maliki v/s Trukillo*, Galería Gabriela Mistral, Santiago, Chile.

2006

- *Familienkern*, Galería StuArt, Santiago, Chile.

2003

- *"My New York paintings"*, Gallery A Space, Toronto, Canadá.

2002

- *Winner of the Lloyd Sherwood grant*, Cork Gallery, Lincoln Center, Nueva York, EE.UU.

2000

- *The geography of whim*, Consulado General de Chile, United Nations, Nueva York, EE.UU.

1996

- *Truki plastic crisis*, Galería Plaza Aníbal Pinto, Temuco, Chile.

1994

- *Galería de famosos, retrátese con los inmortales*, MAC, Stgo, Chile.

EXPOSICIONES COLECTIVAS (selección)

2019

- *Los dominios perdidos*. MAVI. Santiago, Chile.

2017

- *De Flandes a Los Andes*. Gigantografías de acuarelas sobre la obra de Alejandro Farnesio, MHN, USS, Santiago, Chile.

2016

- *SXC Cooperativa de artistas*. Espacio O, Santiago.
- *FAXXI V SXC. Cooperativa de artistas*, Parque Bicentenario, Santiago, Chile.

2015

- *Pinturas veganas, con Sol Díaz y Paloma Valdivia*, Estación Mapocho, Santiago, Chile.
- *3er encuentro de cómic e ilustración La Reina*, exposición de originales de cómic. Santiago, Chile.
- *Virgenes, mártires y santas mujeres*, Centro Cultural Palacio La Moneda, Santiago, Chile.

2014

- *FAXXI IV*, Parque Bicentenario, Santiago, Chile.

2012

- *FAXXI III*, Rosedal Parque Araucano, Santiago, Chile.
- *Puro teatro*, Factoría Santa Rosa, Santiago, Chile.
- *FAXXI II*, Rosedal Parque Araucano, Santiago, Chile.

2011

- *FAXXI I*, Rosedal Parque Araucano, Santiago, Chile.

2009

- *China Boulevard*, Centro Cultural Palacio La Moneda, Santiago, Chile.

- *Bajo cifrado*, Centro cultural de la Scuola Italiana, Stgo. Chile.
- *Lecciones de ego 2*, Corporación Cultural de Las Condes, Santiago, Chile.
- *Viñetas del fin del mundo*, Centro Cultural de España, Stgo, Chile.

2008

- *Lecciones de ego*, Corporación Cultural de Las Condes, Santiago, Chile.

2007

- *Multiplication*, MAC, Santiago, Chile.

2006

- *Scope Miami*, EE.UU.

2003

- *Cambio de aceite, 20 años de la pintura chilena*, MAC, Santiago, Chile.

2000

- *Chilean artists at the threshold of the new millennium*, The Artists Museum, Washington DC, EE.UU.

1999

- *Cities on the move*, Kiasma Museum of Contemporary Art, Helsinki, Finlandia / Hayward Gallery, Londres, Inglaterra / Louisiana, Museum of Modern Art, Humlebaek, Dinamarca.

LIBROS

2017

- *"Ídolo, una historia casi real"* Editorial Penguin Random House, Ganadora del Premio Municipal de Literatura 2019, Santiago, mención edición

2015

- *"Quiero ser flaca y feliz"* Editorial Planeta, en coautoría con Karolina Lama

2013

- *"Maliki en tinta china, obras incompletas"* Ocho Libros Editores

2013

- *"Diario iluminado de Maliki"* Ocho Libros Editores

2011

- *"El diario íntimo de Maliki 4 ojos"* RIL Editores

2010

- *"Las crónicas de Maliki 4 ojos"* Ferores Editores

Tatas (detalle)
Acrílico sobre tela
100 x 150 cm
2018/19