

EXPOSICIÓN *EXHIBITION*

La persistencia barroca

Baroque persistence

POR JOYA BRAVA, ROLANDO BÁEZ Y EMILIO VARGAS

FOTOGRAFÍAS: VALESKA CIRANO _ PHOTOS: VALESKA CIRANO

TRATANDO DE ESTABLECER UN CRUCE ENTRE LA PRODUCCIÓN DE JOYERÍA CONTEMPORÁNEA Y EL PATRIMONIO CULTURAL CHILENO, JOYA BRAVA CREÓ UNA COLECCIÓN Y MUESTRA COLECTIVA, EN LA QUE MÁS DE TREINTA ORFEBRES DESARROLLARON PIEZAS DE COBRE A PARTIR DE CRITERIOS CONCEPTUALES Y REFLEXIONES EN TORNO AL MOVIMIENTO DEL BARROCO LATINOAMERICANO Y SU PROFUNDA INFLUENCIA EN LA CULTURA POPULAR CHILENA.

TRYING TO ESTABLISH A CROSSING BETWEEN CONTEMPORARY JEWELRY PRODUCTION AND CHILEAN CULTURAL HERITAGE, JOYA BRAVA CREATED A COLLECTION AND A COLLECTIVE EXHIBITION. MORE THAN THIRTY GOLDSMITHS DEVELOPED PIECES INSPIRED IN CONCEPTUAL APPROACHES AND THOUGHTS ON THE LATIN AMERICAN BAROQUE MOVEMENT AND ITS PROFUND INFLUENCE IN CHILEAN POPULAR CULTURE.

En los últimos años se ha producido en Chile y en el mundo un gran cambio en la visión que se tenía acerca de la joyería, la cual ha mutado sus conceptos tradicionales ligados solo al adorno corporal, al lujo y al estatus social (principalmente por los materiales que se asocian comúnmente a ella), para acercarse conceptualmente al diseño e incluso al arte, como herramienta de expresión, tanto para el artista joyero, como para el usuario.

Siendo conscientes de ello, en el año 2010 se comienza un ambicioso proyecto donde se materializa la creación de la primera asociación gremial de joyería contemporánea chilena: Joya Brava. El nombre nace en honor a la “cueca brava”, relacionando esta nueva joyería con la transformación del baile nacional. Una renovación fuerte, que se contraponen a lo tradicional.

Como parte de una iniciativa por establecer un cruce entre la producción de joyería contemporánea y el patrimonio cultural chileno, Joya Brava creó una colección y muestra colectiva, en la que más de treinta orfebres desarrollaron piezas de cobre a partir de criterios conceptuales y reflexiones en torno al Movimiento del Barroco Latinoamericano y su profunda influencia en la cultura popular chilena. De esta experiencia conjunta surge la exposición “Persistencia barroca”.

El desarrollo curatorial estuvo a cargo de los historiadores del Arte chileno y expertos en Arte Colonial Rolando Báez y Emilio Vargas, quienes realizaron una asesoría para establecer criterios comunes de trabajo y profundizar en el tema. Para cumplir este objetivo dictaron charlas a los orfebres sobre el sentido y valor del arte desarrollado en Chile y América Latina entre los siglos XVI y XIX, y su influencia en el Neo Barroco Posmoderno. Además, potenciaron la identidad latinoamericana a través del patrimonio pictórico, religioso e histórico, para obtener obras que logran condensar una serie de tradiciones mestizas de nuestro continente y develar nuestro Ser Barroco Contemporáneo.

También se realizaron talleres de seguimiento y orientación que acompañaron la evolución de cada proceso creativo. Todos los trabajos asumieron el

In recent years there has been in Chile and in the world a great change in the vision about jewelry. It has mutated its traditional concepts linked only to body adornment, luxury and social status (mainly for the materials that are commonly associated with it), to come conceptually closer to design and even art, as a tool of expression, both for the jeweler artist, as for the user.

Being aware of this, in the year 2010 an ambitious project materialized. The creation of the first association of Chilean contemporary jewelry: Joya Brava. The name was born in honor of the “cueca brava”, linking this new jewelry with the transformation of the national dance. A strong renewal, opposed to the traditionally known.

Trying to establish a crossing between contemporary jewelry production and the Chilean cultural heritage, Joya Brava created a collection and collective exhibition. More than thirty goldsmiths developed pieces inspired in conceptual approaches and thoughts on the Latin American Baroque Movement and its profound influence in Chilean popular culture. From this joint experience arises the exhibition “Baroque Persistence”.

The curatorial development was in charge of the Chilean art historians and experts in colonial art Rolando Báez and Emilio Vargas, who conducted a consultancy to establish common criteria to work with and to look deeply into the issue. To meet this goal they gave lectures to the goldsmiths on the meaning and value of art developed in Chile and Latin America between the sixteenth and nineteenth centuries, and its influence in the Postmodern Neo Baroque. In addition, they enhanced the Latin American identity through the religious and historical pictorial heritage, to obtain pieces that could condense a series of mestizo traditions of our continent and unveil our “Contemporary Baroque being”.

Follow-up and guidance workshops were also held to accompany the evolution of every creative process. All of the projects assumed the challenge of using a material that identify us as a country, as for example copper, innovating in its use, giving it a connotation of precious metal, adding concepts, various materials and techniques that mark the style of each author. Copper has many favorable qualities for jewelry in

desafío de utilizar un material que nos identifica como país, como lo es el cobre, innovando en el uso de este, dándole un carácter de metal precioso, sumando conceptos, diversos materiales y técnicas que marcan el estilo de cada autor. El cobre posee muchas cualidades favorables para la joyería, en cuanto a técnicas a aplicar, ya que se asemeja a otros metales nobles como la plata o el oro, pero su lectura tiene un lenguaje diferente. Su color y terminaciones lo hacen muy atractivo.

La muestra de 52 piezas se exhibió de manera paralela en la Corporación Cultural de Las Condes y en el Teatro Regional de Rancagua, donde los socios tuvieron que duplicar sus piezas. Posteriormente, en marzo del 2014, estuvo en la Galería Cultural de la Casa Matriz de Codelco, y en octubre del mismo año se exhibió una selección gracias al apoyo de Prochile en la feria Joya Barcelona.

El conjunto de obras da cuenta de la labor que los joyeros desarrollaron como síntesis de los criterios conceptuales del Barroco y se organiza bajo tres criterios: cuerpo, alma y ornamento.

CUERPO

Una dimensión fundamental del Barroco tiene que ver con el cuerpo, el cual se abre como un espacio donde se albergan las huellas de este mundo terrenal, como un aviso que constantemente nos recuerda el carácter material de toda actividad humana. Es en el cuerpo donde se depositan los signos que dan cuenta del deseo de alcanzar un más allá (llagas, sangre, cicatrices). Es el terreno donde se inscriben las aspiraciones celestiales del ser humano, que en un orden plástico, implica una serie de estrategias visuales, tales como los efectos dramáticos, amplificaciones, polisemia, ironía, que buscan la eficiencia de la imagen.

ALMA

A lo largo de la historia de Occidente, el alma ha tenido reservado un lugar protegido de toda mácula mundana, se le ha reconocido como lo mejor del ser humano y su pervivencia después de la muerte le confiere la categoría de celestial. Las privaciones y tormentos a que son sometidos los cuerpos solo tienen sentido en la medida en que fortifican el alma,

regards to the techniques used to implement it, since it is similar to other noble metals such as silver or gold. But its visual language is different, its color and finishes make it very attractive.

The sample of 52 pieces was exhibited simultaneously in the Cultural Corporation of Las Condes and in the Regional Theater of Rancagua, where the partners had to duplicate the pieces. Subsequently, in March of 2014, it was presented in the Cultural Gallery of Codelco's Matrix House, and in October of the same year a selection was exhibited in Barcelona Jewel Fair thanks to the support of Prochile.

The set of art pieces gives testimony of the work that the jewelers developed as a synthesis of the conceptual approaches of the Baroque and is organized under three criteria: body, soul and ornament.

BODY

A fundamental dimension of the Baroque is related with the body, which opens as a space where the traces of this earthly world are kept, as a sign that constantly reminds us of the material nature of all human activity. It is in the body where the signs of desiring to attain something beyond earthly life are deposited (sores, blood, scars). It is the terrain where heavenly human aspirations are registered, that in a plastic way, involves a series of visual strategies, such as the dramatic effects, amplifications, ambiguity and irony, that combine to achieve the efficiency of the image.

SOUL

Throughout the history of the West, the soul has had a reserved place protected from any worldly macula, it has been recognized as the best of the human being, and its survival after death gives it a heavenly category. The deprivations and torments that bodies are subjected to only have meaning to the extent that they fortify the soul, raise it to its place, and free it from the material domain. The soul represents the ideal nature of the human being, where it may be refined to assume its highest status, only as long as it rids itself from bodily and mortal flaws.

ORNAMENT

The ornament is born as an aggregate of a major work, an addition that had the function of highlighting the piece to which it was

Página izquierda: Porta Dolores, Liliana Ojeda y Santidad o Poder de Valeria Martínez.
Arriba: Ofrenda a Frida, Rita Soto

la elevan a su sitio, la hacen más libre del dominio material. El alma representa el carácter ideal del ser humano, donde este podrá depurarse para asumir su condición más elevada, solo en la medida en que logre desprenderse de sus taras corpóreas y mortales.

ORNAMENTO

El ornamento nace como un agregado de una obra principal, un agregado que tenía como función la de destacar y hacer lucir a la pieza a la que estaba supeditada. Con el Barroco ese orden secundario se subvierte, dándole un énfasis al ornamento, el cual lleva a los artistas y artesanos a dedicarle una demorosa labor, lo que conduce en ciertos casos a que la pieza final incorpore lo ornamental como algo fundamental en su unidad, donde se confunde el límite entre lo meramente decorativo y lo esencial. De este modo, lo ornamental se erige como una dimensión plástica de infinitas posibilidades.

applied. With the Baroque that secondary order is subverted, giving primary emphasis to the ornament, which leads the artists and craftspeople to dedicate a laborious work to its production. The ornamental is then incorporated, in certain cases, as a fundamental part of the piece's unity, where the boundary between the merely decorative and the essential is confused. In this way, the ornamental stands as a plastic dimension of infinite possibilities.

Página izquierda: Conquista, Gabriela
Harsanyi. En Nombre de Dios, Ilonka Palocz.
Mi jardín barroco, Rita Soto.
Abajo: Ayúdame Papito, Vania Ruiz
⬅️ ⬇️

