

EDITORIAL

PS. OMAR EDUARDO CAÑETE ISLAS
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4762-3718>

Universidad de Valparaíso
Facultad de Arquitectura
Revista Márgenes
Espacio Arte y Sociedad
Editorial
2025. Vol 18. N° 28
Páginas 7-10

Se pensamos en lo visual, o más bien dicho, la visualidad, ésta se nos presenta como eje transversal de numerosas expresiones artísticas, podemos acercarnos, y ya no solo como la evolución particular que muchas de las artes clásicas han tenido y tienen, tales como la pintura, el grabado, las instalaciones, el cine o el teatro, descubriendo un potencial, que va más allá de una interdisciplinariedad o trans-disciplinariedad, y que se nos presenta como una suerte de manto o estrato de mayor densidad, que se ha gestado mayormente, durante el siglo XX y potencia ahora en el siglo XXI.

Como señalan autores como René Huyghe, ya en la década de los años 50 del siglo XX (y el mismo Unamuno en nuestra tradición hispana) se buscaba explorar y ampliar los clásicos límites, tanto entre autor y obra, como entre obra y espectador, adentrándose a mirar aquel “entre” que permitía ir más allá de la objetualidad y la representación, anticipando la existencia acaso de una virtualidad y mirada que reconocía en la diversidad de los mundos posibles, un escenario donde el arte habría de desarrollarse. Después de la mitad del siglo XX, impulsado por lo “post”, esta trans – objetualidad, se nos expone como *dynamis*, como concepto, como forma o como saturación y disolución de ellas, la cual se pliega o bifurca en una gestualidad existencial o lúdica, sea como búsqueda de lo lleno o lo vacío, o para ver en sus campos de materialidad o abstracción, una puesta en escena con formas de configuraciones y/o procedimientos que se expresan, o no.

Lo minimalista y lo amorfo tienen ya un mundo propio, donde modelos, trazas o redes compositivas, así como escenografías, instalaciones y dispositivos, son parte de flujos donde se vacían o fragmentan sus horizontes pre figurativos, o incluso pre-simbólicos, que aun rondan por doquier en la experiencia creadora. Todos ellos, se encuentran y repelan, se mimetizan, se mezclan y toman distancia, unos de otros, en agitaciones y ciclos casi alquímicos. Tanto el vacío como la plenitud, lo simbólico, lo corporal y lo amorfo, fluyen entre expresiones que abordan lo material e inmaterial, lo eterno del mero azar y/o el instante, las formas y los gestos, donde las glorias, lo mismo que las ruinas o despojos del pasado y el presente, se nos muestran como planos n-dimensionales por donde se viaja y transita (casi a modo de un tráfico en la ciudad a distintas horas del día).

El arte y la cultura aparecen y desaparecen desde parajes y recorridos, buscando y explorando límites o campos, donde desenvolverse, aun a costa de encontrarse como parte de una paradoja, donde a la vuelta de la esquina, lo nuevo puede volverse, muchas veces, un hábito y saturación que deviene en costumbre.

Autores como Alpers (1987, 1997)¹ Mitchell (2003)² o Bal (2004)³ así como tanto otros, a fines del siglo XX o inicios del siglo XXI, nos hablan de la Cultura visual como un campo autónomo de reflexión, del mismo modo, que autores como Wilhelm Dilthey⁴ se refería a los imaginarios y concepciones de mundo, como un horizonte subyacente, desde donde mirar el desarrollo filosófico-antropológico de la cultura europea moderna y globalizante, a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, profundizando y dando continuidad, a este plano de la visualidad, como núcleo o eje de esta vivencia, como experiencia epocal.

Es así como, en este número, se muestran diversos autores y artículos, donde se exploran desde las raíces culturales de occidente del pensamiento trágico, el problema la expresividad del cuerpo en la obra de Eurípides, y obras como Las Bacantes (siguiendo la tesis nietzscheana de lo dionisiaco), como se aprecia en el texto del filósofo Patricio Jeria, hasta el problema del azar (*cup de des*) como horizonte estético de enorme trascendencia en las artes, desde fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, en la obra del poeta francés, Mallarme, en el texto del filósofo Marcelo Rodríguez.

Lo mismo sucede con la obra de Hilma af Klint en el texto de la arte-terapeuta y magister en arte, Ana Gómez, cuya obra tanto simbolista como minimalista, hunde sus raíces en una modernidad cercana a un gnosticismo altamente metafísico y depurado, que solo desde perspectivas como las del inconsciente colectivo y arquetípico de Carl Jung, parecen apropiados y afines para poder apreciar su labor artística, y que, luego de un siglo de mutismo, vuelve a nosotros para ser descubierta, en su intensa obra creativa, y que está aún por conocer.

De particular sensibilidad y amplitud expositiva, el artículo “Los ojos del viento”, de Macarena García Moggia, escritora, editora y doctora en filosofía, se detiene en obras pictóricas, épocas y autores, para reflexionar sobre el “acto de mirar por la ventana”. Este verdadero motivo se nos aparece desde el Renacimiento en adelante, con una recurrencia y vitalidad expresiva destacable, acercándonos a una reflexión sobre el propio acto de mirar. Este trabajo, se enmarca en su estudio doctoral, que ha tenido como puerto, un libro del sello editorial de la Universidad de Valparaíso, de 2022, titulado: “La Transparencia de las ventanas: Ensayos sobre la mirada”.

¹Ver: Alpers, Svetlana. *El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII*. Madrid: Hermann Blume, 1987, y Alpers, Svetlana; Emily Apter y Carol Armstrong, et al. *Visual Culture Questionnaire*, October, 77/53 (1996): 25-70

²William Mitchel (2003). *Mostrando el ver: una crítica de la cultura visual*. Revista de Estudios visuales, 1 (2003): 18-40

³Bal, Mieke. *El esencialismo visual y el objeto de los Estudios Visuales*, Estudios Visuales, 2 (2004): 11-49

⁴Ver: Dilthey, Willhem. (1974). *Teoría de las concepciones del mundo*. Madrid. Revista de Occidente

Por su parte, el reconocido filósofo chileno del arte, Sergio Rojas, nos invita a reflexionar desde la obra instalativa *Silencio amplificado*, de la artista Cecilia Flores, donde, en su exposición de 2024, -de manera minimalista pero parojoal- nos muestra a través de objetos de cerámica, elaborados mediante técnicas prehispánicas utilizadas hace siglos en la producción de vasijas, una complejidad social mayor. De ellas emana un silbido aerófono cada vez que se ha emitido un *hashtag* relacionado con violencia doméstica o de género. Paradójicamente, lo que anuncia el agradable silbido de la vasija sonando en la sala es un hecho lingüístico de violencia.

Destaca, por su parte, el trabajo del músico y compositor Raúl González Uslar, quién nos entrega el final de una serie de artículos, donde el eje de su trabajo ha sido mostrar la riqueza creativa de los modos musicales en el cine, al atender a las bandas sonoras para films y la sincronización de estas en la trama filmica y el desarrollo de sus escenas y temas principales. La riqueza interdisciplinaria de este texto, nos aproxima a una mayor comprensión de la estrecha relación entre música y cine, en este caso, en obras como las de Hans Zimmer en films como *El Gladiador*, o Schierin en la reconocida secuela de acción: *Misión Imposible*, que, tras el habitual drama de acción, ofrece una riqueza y variedad compositiva en el plano del uso de los principios melódicos, armónicos, contrapunticos, rítmicos y sonoros, subyacentes a una teoría modal que se ha mantenido casi "invisible a plena vista", en la música para cine.

Siguiendo en el campo del cine, el joven cineasta: Patricio Olmedo, nos adentra en la complejidad técnica y estética al considerar la incorporación de texturas fotoquímicas durante la producción de imágenes digitales, campo usualmente conocido como el grano digital. El verdadero oficio, detrás de la técnica

Por su parte, el arquitecto, Diego Mendoza, nos muestra y nos acerca a una revisión de la obra y trayectoria del destacado artista mexicano, cercano a la Bauhaus, Mathias Goeritz, considerando la implicancia de una estética tan propia de la modernidad, que nos vincula a la pureza de las formas en el arte y la arquitectura, como paradigma de un ethos propio y fundamental en el arte del siglo XX.

Similar es el caso, del artista Rodrigo Rojas, que explora, desde este paradigma de las formas puras, mostrándonos sus propia búsqueda y producción, desde las cuales, nos ofrece una personal visita guiada por sus propios diálogos estéticos con los maestros de la pintura abstracta y modernismo.

Respecto al curador y grabador nacional, Roberto Acosta, nos muestra una reflexión que abarca algunas nociones de autores como Walter Benjamin y las vanguardias de inicios del siglo XX (sobre la producción del arte en la modernidad) y su encuentro con la realidad latinoamericana, lo que en Chile se llamó "La cuestión social", encontrando algunas claves

para entender la producción y sostenida tradición que el tema de la pobreza tiene en Valparaíso, como motivo y tema artístico-político, especialmente visto desde el grabado, en la obra de autores como Marco Bontá, Carlos Hermosilla, Reinaldo Villaseñor, Gracia Barros y propia.

Finalmente, el doctor en literatura, Cristian Foerster, nos ofrece una nueva mirada y revisión desde la dimensión estética del acto de caminar, un marco para re pensar la otrora controvertida obra visual del literato y artista visual chileno, Claudio Bertoni, del año 1987, conocida y recordada como "zapatos".

Por su parte, en el apartado de Reseñas, proyectos y entrevistas, el arquitecto y pintor de la Escuela de Arquitectura UV, Gustavo Ávila, nos muestra primero, parte de su obra seleccionada con motivo de su exposición temporal en el Centro cultural Gabriela Mistral, de Villa Alemana, recientemente, en abril de 2025, titulada: *Lugares posibles desde una vaguada costera*.

A continuación, el escritor y cinéfilo Aníbal Ricci, nos invita a ver siempre con nuevos ojos, una obra clásica del cineasta japonés.

Finalmente, el filósofo y representante legal de la Fundación Casa Museo Juan Downey, Juan Beltrán, nos hace llegar un recorrido y reseña visual por la obra de la pintora Leticia Almonacid, tallerista de la misma Casa Museo, residente en la ciudad de Quintero.

Con esta entrega, esperamos ofrecer na variedad de artículos y perspectivas en torno al tema de la convocatoria, destacando la vigencia y transversalidad de la visualidad en las artes, hoy en día.