

TRENG TRENG Y KAI KAI

o la creación de nuestro territorio

de Leonardo Soto Calquín

TRENG TRENG Y KAI KAI

o la creación de nuestro territorio

Leonardo Soto Calquín

2016

Región de O'Higgins. Chile

REGRESO AL TIEMPO

¿De qué estamos hechos? Enumeraciones de recuerdos y espacios dados al arbitrio de una memoria que se afirma entre las cosas. Sucesión de rastros desperdigados en el entorno, de los cuales vagamente podemos distinguir algo. Un territorio imaginado en el vestigio presente, anunciando cada vez que nos detenemos más allá de la inmediatez, entre las piedras, el perfil de las montañas, el sonido de los ríos, el paso de las nubes o el aleteo ligero que se va con la húmeda mañana.

¿Qué heredamos? Sino la huella, la materia a veces indómita de la voz que permanece en cada cosa, todo lo nombrado que quiso ser oculto.

Regresamos al deseo de ver allende de estas denominaciones y dominios, sobre el ritmo frenético de la producción de nuestros días para contemplar y ser contemplados, desde el silencio atardeciendo en los rincones abandonados de nuestros pueblos y vastos campos, para construir la verdadera imagen, superando los textos dominantes de letra distante en la sencillez perpetua del hombre frente al paisaje, juntando los trozos de una historia que nos explica el ritmo de nuestros pasos irresueltos aun por esta tierra. Sólo así podremos mirar la primavera que llega, desde el dulzor del regre-

so a la raíz ígnea de la lengua, habitando el sentido de saber quienes somos.

De esta forma he buscado la voz, el saludo ancestral desde un presente mezclado con las cenizas de ayer. Caminando polvorientos caminos, haciendo del recodo y vaso de agua un signo que habla entre gente de mirada cordial que acoge. Somos mestizos, aquí habló la lengua de la tierra sus variantes locales, aquí se quedaron las palabras quechuas y llegó a su esplendor el castellano, somos mezcla y cruce de caminos; primera frontera en el Cachapoal para las huestes del olvido.

Paso a paso mis observaciones se fueron trasladando a la pintura, al rescate de los signos primeros de la naturaleza en un reencuentro con la tradición de describir lo que tenemos delante, narración visual del entorno a través del mito presente que habla a través de la representación y por medio de las operaciones que voy ejecutando desde la visualidad. Voy juntando, haciendo que dialoguen los referentes en función de una composición mayor, utilizando un medio que posee sus características propias e historia. Trabajo el óleo y el acrílico sobre tela, dependiendo de los requerimientos de la imagen, desplazándome desde lo mimético a la síntesis gráfica, sobre todo con-

siderando lo que el gesto me permite en la pintura, con la materia que traslada sus propiedades sobre la superficie que aguarda y se configura como la versión que ofrezco desde mi subjetividad.

Volver la mirada al interior, a nuestro paisaje para superar la imitación de lo inmediato ha sido mi propósito, para contar las historias encontradas y recuperar el tiempo esparcido y deteriorado por nuestra amnesia. Me reencuentro con el paisaje, desde el fundamento de la palabra hecha tradición en el mito de Treng Treng y Kai Kai, descubriendo que aún se deslizan como sombras por las nuestras cimas o bajan raudas por los torrentes pedregosos, en eterno movimiento dada nuestra naturaleza, desde lo ígneo y mineral del territorio hacia el azul que lo inunda y respiramos.

Leonardo Soto Calquín

Artista Visual

Página izquierda

Fragmento de la obra donde se representa la imagen de las serpientes a partir del referente de un telar mapuche.

DIALECTICA DE IMAGENES Y SENTIDOS

Si la dialéctica se entiende como una discusión en la cual el razonamiento cumple el papel primordial, la pintura de Leonardo Soto Calquín se enlaza con este arte de razonar en donde la palabra se transforma en signos plásticos los cuales dan origen a un programa iconográfico el cual testimonia desde el punto de una dialéctica hegeliana, ella como una forma de conocer en forma disciplinada, para comprender la realidad del programa iconográfico del pintor Soto Calquín consigna mediante signos plásticos dos mundos en extinción el primero de ellos iconizado por el paisaje natural severamente dañado por la mano humana y la radiación ultravioleta el segundo corresponde al mundo simbólico de las creencias metafísicas asociadas a culturas originarias y expresado por medio de símbolos que aglutinan constructos olvidados símbolos que el pintor Soto Calquín rescata en su presencia visual y a la cual dota de poder gráfico, mediante estas presencias visuales dispuestas en un formato fuertemente apaisado lo cual obliga al lector una visualización de datos que sigue un recorrido parecido al de la lectura de las palabras, con la diferencia que en este caso el lector debe transformar en palabra lo que ha sido expresado por medio de imágenes, el artista en este caso pone a razonar las imágenes de los

mundos antes señalados. La dialectique techne, griega tiene aquí un reino y una presencia que debe ser descubierta por un lector interesado, ello por medio de la reflexión y el sentimiento dado en una oscilación pendular que da forma a un continuum el cual puede terminar en la construcción de la belleza o algo mejor, lo sublime a decir de Mikel Dufrenne, insigne esteta francés, quien afirma que la percepción estética se alcanza mediante este continuum dado formado por la reflexión y el sentimiento, fenómeno que tiene etapas que van desde el primer contacto con la obra, momento en el cual existe un inmediato inadmisibles en el espectador que se aclara en la medida en que este sujeto desarrolla este continuum.

Claudio Cortés

Académico del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile. FAU. Magíster en Teoría e Historia del Arte. Universidad de Chile.

Página izquierda

Fragmento de la obra que tiene como referente el cabezal de una maza de piedra que se encuentra en el Museo Chileno de Arte Precolombino.

EL MITO DE KAY KAY Y TRENG TRENG TRENG Y LA FICCIÓN PICTÓRICA DE LEONARDO SOTO

Uno de los mitos cosmogónicos mapuche más importantes narra: "...Kay Kay, se presentó en el mar con rostro de mujer, cuerpo de serpiente y cola de caballo, mirando el tripawentu (lugar donde sale el sol), desafiándolo; Treng Treng llamó a los hombres y mujeres a que subieran al cerro del mismo nombre. La serpiente de la tierra bajó a enfrentarse con la serpiente del agua; cuando Kay Kay ganaba, el agua subía; cuando Treng Treng ganaba, la tierra subía.

Los hombres y mujeres que no subieron al cerro fueron arrastrados por las aguas, y crearon la vida que existe en el mar. Los hombres y mujeres subieron al cerro, hicieron rogativa y al tercer yupa peyum, el cerro dio su aprobación y creció; subió tanto que construyeron rali (fuentes) de madera, para colocar en sus cabezas y no quedarse pegados en el cielo. Fue tanto el tiempo que estuvieron allí que se hicieron pequeños de nuevo; cuando bajaron vieron lagunas, esteros y saltos de agua; eran las mismas aguas de la gran inundación que venían de regreso". (Leonel Lienlaf, 1989)

Este mito es la base del trabajo pictórico del artista Leonardo Soto, cuyo interés se orienta a sintetizar los aspectos conceptuales y dialécticos del mito, es decir en extremar las tensiones tierra – agua; figu-

ración – abstracción; narración – evocación; paisaje – diseño. Una síntesis visual y cosmovisión representada en el kultrun mapuche, mediante la oposición verticales – horizontales; cuya área de influencia cultural es desde Coquimbo a Chiloé (Luís de Valdivia, 1603). El territorio base de la ficción pictórica de Leonardo Soto, es Cachapoal, Colchagua, Rancagua, Co-degua, Litueche, Doñihue, Machalí, Machigüe, Pichilemu, etc., toponimia y resistencia de un idioma y de una identidad que interesa al artista para organizar su discurso visual.

Las witralfes (tejedoras), ñiminfe; con la técnica del wirin (líneas), ñimin (bordado), trarikan (dibujo con teñido, mediante amarras), organizan desde la tradición ancestral y en el witrál (telar), mediante la oposición de verticales (urdiembre)-horizontales (trama) sus complejos y sintéticos relatos, de identidad y pertenencia; del mismo modo el artista Leonardo Soto, mediante bastidores y paneles, organiza su evocadora propuesta pictórica. El paisaje cordillerano, los ríos, aguas y fragmentarios personajes, se tensionan con seleccionados diseños de arañas (lalen kushe: anciana araña, que enseñó el arte del tejido), wanglen (estrellas), y las serpientes míticas, aguas y abstracción; diseño de una narrativa que persiste y

quiere seguir siendo.

La obra de Leonardo Soto es evocadora y sugerente; con el generoso lenguaje de la pintura, con gran dominio técnico, nos presenta su ficción, con organizada composición nos hace mirar un fondo y un primer plano para que el observador recorra el imaginario de una raíz y una identidad que nos define y conforma, inseparablemente unidos a nuestro territorio y nuestra gente.

Eugenio Salas Olave

Artista Visual

Especialista en Patrimonio Indígena

Página izquierda

Representación de mujer mapuche vestida con atuendos.

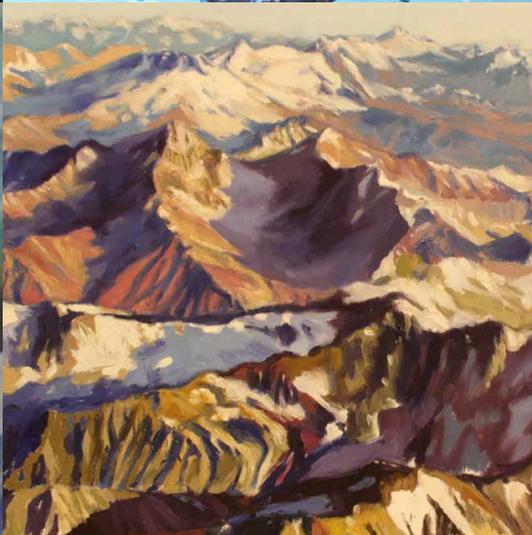

Conjunto 2
Cinco piezas de dimensiones variables, que en total miden: 900 x 150 cm.
Óleo y acrílico sobre tela
2016

Conjunto 2
Cuatro piezas de dimensiones variables, que en total miden: 900 x 150 cm.
Óleo y acrílico sobre tela
2016

CURRICULUM

Leonardo Soto Calquín

WWW.LEONARDOSOTOCALQUIN.COM

LSCALQUIN@GMAIL.COM

ESTUDIOS

2012-2016 Doctorado en Bellas Artes (Candidato) Universidad de Granada. España.

2015 Diplomado en Gestión Cultural. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile.

2010-2011 Máster en Dibujo. Creación, producción y difusión. Universidad de Granada. España.

2004-2005 Cursa el Magíster en Artes Visuales, de la Universidad de Chile. (Egresado)

1989-1994 Diseñador, Mención Comunicación Visual. Universidad Tecnológica Metropolitana. Santiago, Chile.

PREMIOS Y BECAS

2016 Premio. Concurso de Pintura in Situ Lo Prado. Santiago. Chile. Municipalidad de Lo Prado - APECH. Noviembre.

2015 Fondart Regional. Proyecto pictórico a desarrollar durante 2016: "Trenq trenq y Kai kai o la Creación del territorio". Modalidad Creación en Artes Visuales. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Chile.

2014 Premio Universidad de Playa Ancha. Segundo encuentro de pintura in situ, en Mirador Camogli del Cerro Yungay. Organizado por APECH. Valparaíso. Chile. 22 de noviembre.

2014 Fondart Regional Ventanilla Abierta. Modalidad de Residencia Artística: "Rostros-Rastros. La extrañeza de lo cotidiano". Residencia en Museo de Arte Moderno de Castro, Chiloé. Chile. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Chile. 1 al 30 de septiembre.

2007 Primer lugar en la modalidad de pintura. XIV Concurso Regional de Artes Visuales Samuel Román Rojas, Municipalidad de Rancagua. Chile.

2006 Fondart Regional. Modalidad de Creación pictórica: "Ejercicio de desplazamiento".

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Chile.

2004 Fondart Nacional. Modalidad Becas y pasantías. Beca para la realización Magister en Artes Visuales de la Universidad de Chile, Santiago de Chile. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Chile.

2003 Fondart Nacional. Modalidad Creación pictórica: "Miradas Baldías". Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Chile. Mayo a diciembre.

2001 Primer Lugar en la modalidad de pintura. VIII Concurso Regional de Artes Visuales "Samuel Román Rojas". Municipalidad de Rancagua. Chile. 11 de noviembre.

EXPOSICIONES

2016 Exposición colectiva: "Homenaje a Óscar Castro. 100 años". Museo Regional de Rancagua. Febrero.

2015 Exposición colectiva: "Arte al Barrio". Los Andes. V Región. Chile. Noviembre-diciembre.

2015 Exposición colectiva: "Arte al Barrio". Valparaíso, sector Plaza Waddington, Playa Ancha. V Región Chile. Mayo-junio.

2015 Exposición colectiva: "Siete por un puente. Rancagua-Ranquihue". Casa de la Cultura de Rancagua. 9 de julio al 9 de agosto.

2015 Exposición colectiva: "Periferia". Galería Radical. Santiago. 2 al 23 de julio.

2015 Exposición colectiva: "VutaMuseos. Red de Museos de Chiloé". MAM de Chiloé, Castro. Durante junio.

2015 Exposición individual: "Rostros-Rastros. La Extrañeza de lo cotidiano" Residencia artística en el MAM de Chiloé, Castro. Durante septiembre de 2014. Casa del Pilar de Esquina. Museo Regional de Rancagua. Rancagua, Chile. 7 al 30 de enero.

2014 Exposición individual: "Miradas Reuni-

das" Sala de exposiciones. Instituto Inglés. Rancagua, Chile. 5 al 31 de marzo.

2013 Exposición colectiva: "Artistas de Selección" Galería de Arte Trece. Santiago, Chile. 5 de septiembre al 5 de octubre.

2013 Exposición colectiva de alumnos del Curso Superior de Pintura de Paisaje. Organizado por el Patronato de Cultura Lozano Sidro, Ayuntamiento de Priego de Córdoba. España. 27 de julio al 15 de agosto.

2013 Exposición colectiva de seleccionados en el Concurso de Pintura al aire libre de Güéjar Sierra. Ayuntamiento de Güéjar Sierra, Provincia de Granada. España. Julio de 2013.

2010 Exposición colectiva: "Tren de la cultura". Rancagua, Chile.

2009 Participa con un vídeo en: FILMO, festival de cine de bolsillo. Centro de Arte y Creación Industrial Laboral. Gijón. España.

2007 Muestra colectiva de arte: "Lumières d'octobre" participa con dos vídeos. Ayuntamiento de Ermont, Francia.

2007 Exposición colectiva de ganadores del XIV Concurso de Regional de Artes Visuales "Samuel Román Rojas". Municipalidad de Rancagua. Chile. Casa de la Cultura de Rancagua. Noviembre.

2006 Exposición individual itinerante por la Sexta Región de O'Higgins. Chile. "Ejercicio de desplazamiento". Proyecto Fondart. Rancagua, Rengo, San Fernando y Pichilemu.

2005 Exposición colectiva de alumnos de Magíster Artes Visuales: "Ninguno". 12 al 30 de agosto. Museo Histórico Militar. Santiago, Chile.

2004 Exposición colectiva de alumnos de Magíster Artes Visuales: "Suple". 11 al 25 de agosto. Casa del Coro de la Universidad de Chile. Santiago, Chile.

Proyecto financiado por el CNCA
Región de O'Higgins

