

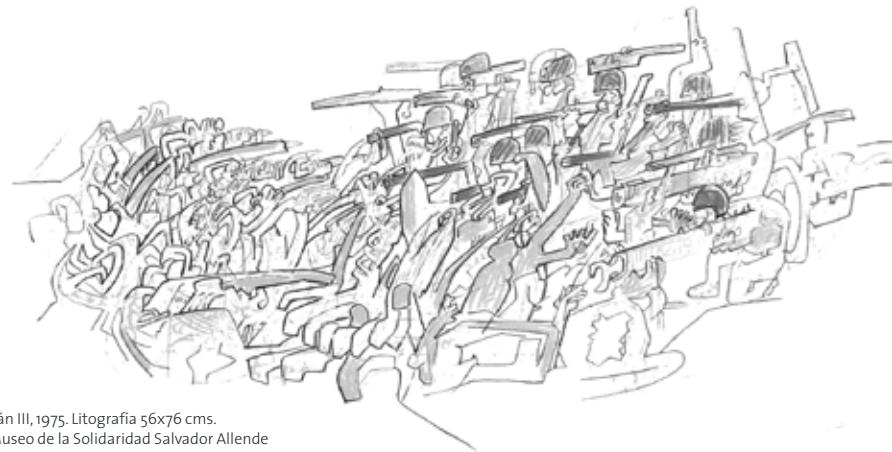
José Balmes

Director

Museo de la Solidaridad Salvador Allende

MANIFIESTO GRÁFICO DE ROBERTO MATTA EL VERBO MIRAR

[THE WORD LOOK]

Los Engullirán III, 1975. Litografía 56x76 cms.
Colección Museo de la Solidaridad Salvador Allende

Hablar sobre la obra de Roberto Matta remite a ensueños y paisajes, es imaginar los procesos de transformación morfológica y psicológica, el despertar de la materia, la conciencia y la humanidad. Su travesía nos lleva al instante preciso donde emerge la voluntad creadora en su estado de revolución, no de aquella adherida exclusivamente al acontecimiento, sino a la de un "extremo posible". La imaginación subversiva que permite lo que en algún momento el artista denominó "guerrilla interior", donde se debe consignar la pugna contra nuestros propios prejuicios e ideas convencionales. El arte es la vía para volver a mirar, sobrepasando las apariencias, restableciendo la poesía, la capacidad de verbalizar hasta conseguir la extrañeza, como un extranjero que intenta aprender de nuevo su propia lengua.

La prolífica producción de Matta, considerando especialmente sus provocadoras argumentaciones, podría hacernos caer en un cierto pesimismo respecto a la interpretación de su obra; la imposibilidad cierta de dar cuenta de las formas, locuciones y representaciones del artista, pero a pesar de nuestro desánimo, podríamos recurrir paradójicamente a una sola expresión: El Verbo. La obra de Matta consiste en la capacidad de enunciar y en ese acto creador, inventar un nuevo alfabeto, otorgando otros sentidos a la mirada y la palabra. La necesidad de verbalizar o poetizar no se reduce al habla o la escritura, es fundamentalmente mirar, pero siempre antes "agitar el ojo antes de mirar". La mirada indica al mismo tiempo compromiso, porque la transformación material implica transformación social, lo universal nos induce siempre a lo particular.

Las obras reunidas para esta exposición tienen esta impronta, la mayor parte de ellas aluden a un ámbito poético y literario, mención de ciertos textos emblemáticos de la lengua latina, perteneciente a locuciones preferidas del propio Matta. *Verbo América* reúne una parte importante de la poesía latinoamericana, prosa que sirve para señalar el despertar de un nuevo continente, el anuncio de otro verbo, el gran manifiesto pictórico de América del Sur, obra además anticipadora de la celebración de los 500 años, con el propósito de crear un nuevo idioma, permitiendo "reorganizar todos los pretéritos", el encuentro de la cultura mediterránea y latinoamericana. En este caso en particular podemos incluso sostener una analogía: si Miguel de Cervantes es el origen de la lengua castellana, Matta es la proclamación del verbo continental del Nuevo Mundo.

"Don Qui?" y "Don Quijote" responden al deseo de homenaje que Matta rinde al forjador de la lengua materna. También un deferencia al personaje de aventuras, una de sus figuras preferidas, admiración y reconocimiento dejan ver cierto idea-

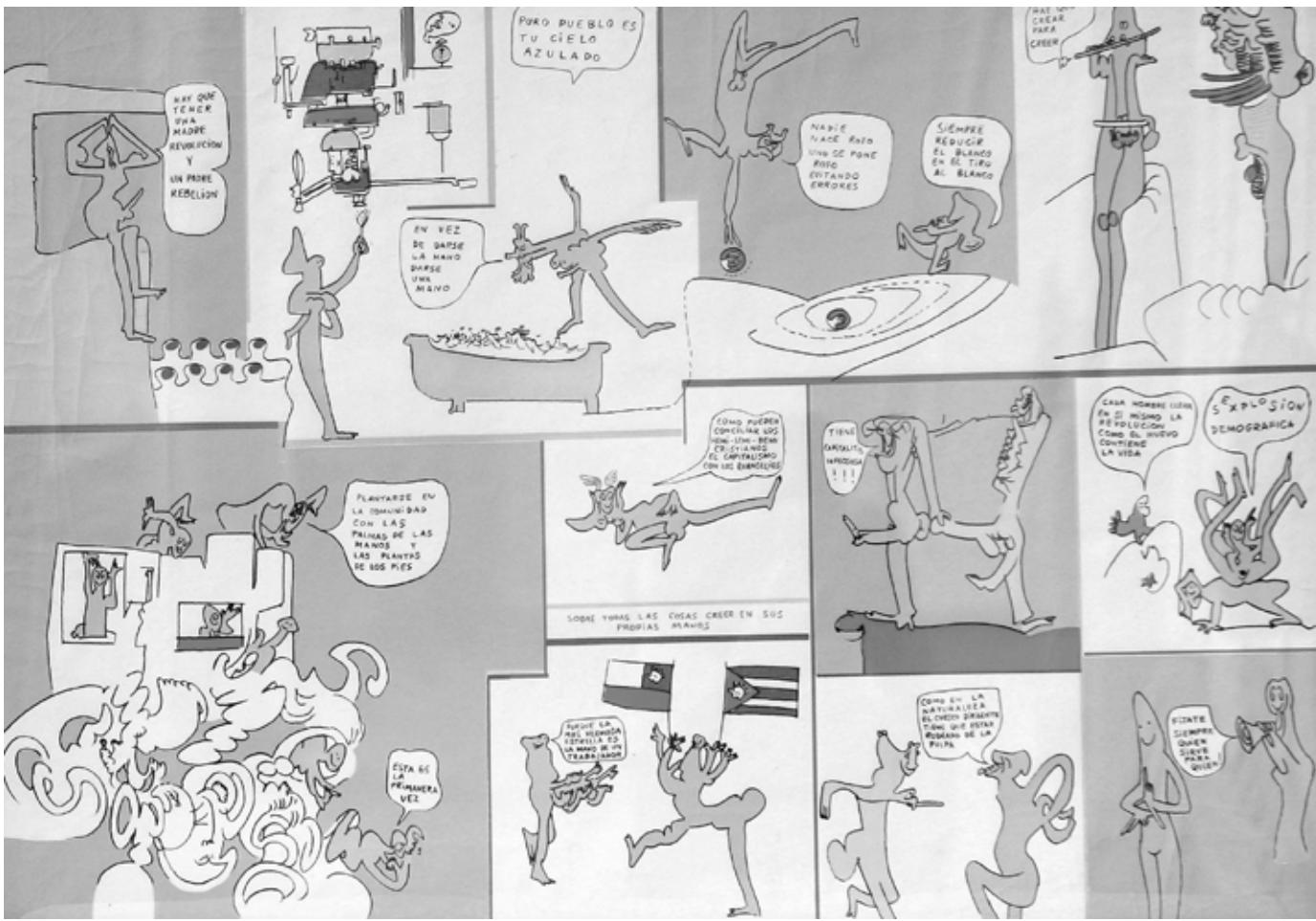
rio personal cercano a aquella figura de caballero andante, un transeúnte del inconsciente, el idealista en continuo combate, defensor contemporáneo de las causas justas y promotor de un hombre integral.

Sin duda, Matta vivió una época tumultuosa, llena de acontecimientos conmovedores, su notorio compromiso, más que la obediencia ciega de una ideología, fue una metodología crítica activa. Acostumbrado a indisponerse frente a lo que consideraba retrógrado e involutivo respecto al "ser", su lenguaje, a veces sarcástico, proclamaba un nuevo humanismo, reivindicado ahora desde la propia esfera del arte: "Una vez que tengamos el idioma, que lo hayamos trabajado y recuperado, podremos mirar el mundo a nuestro alrededor e interpretarlo, hablar de nuestros problemas, decir lo que nos pasa".

No es casual entonces, su última estadía a principios de los setenta en nuestro país, donde participa en distintas actividades de apoyo al nuevo proceso constitucional, algunas de ellas con la Brigada Ramona Parra, realizando el mural de La Granja, alegoría al fútbol y la participación popular en el nuevo gobierno. A este mismo periodo pertenece *Puro pueblo es tu cielo azulado*, una serie gráfica realizada a modo de bienvenida, efectuada con ocasión del cambio de mando, que nos recuerda las conocidas tiras gráficas de los talleres, otra forma de hacer pedagogía popular. La acción del artista no se reduce a su elocuencia estética, trasciende la circunstancia que le toca vivir, invocando lo que él mismo denominó como "poética de las revoluciones".

Difícilmente Matta podía prever lo que vino más adelante, la serie "El gran Burundún-Burumbunda ha muerto" realizado en 1975, cita de la novela de Jorge Zalamea, escritor colombiano que narra la dramática historia de un dictador. Ficción y realidad se conjugan para recrear un personaje fatídico que casi sin excepción rondará todo el continente, narración que le servirá para realizar un acto de protesta por los crímenes contra la humanidad ejecutados en Chile luego del golpe militar de 1973.

El reencuentro con nuestro país coincide con su última etapa pictórica, donde reaparecen sus seres enigmáticos, abandonando los acoplamientos mecánicos, la materia orgánica y las explosiones cósmicas. Ensueños poéticos más apegadas a lo terrenal, con un inconfundible despliegue material acentuado por la técnica del carborundum que resalta la expresión gráfica de su pintura. A pesar del carácter dramático de su última obra, se observa una señal de optimismo creciente, donde prevalece *Eros*, una buena ocasión para el reencuentro y la complacencia.

Puro Pueblo es tu cielo azulado, 1971. Serigrafía a 5 colores, 75x108.5 cms
Colección Museo de la Solidaridad Salvador Allende

To talk about the work of Roberto Matta is to talk about dreams and landscapes, to imagine the processes of morphological and psychological transformation, the awakening of material, consciousness and humanity. His voyage takes us to the precise instant where creative will emerges in its state of revolution, not that which adheres exclusively to the event, but that of a "possible extreme". The subversive imagination that permits the thing that the artist once called the "interior guerilla", where the struggle must be fought against our own prejudices and conventional ideas. Art is the way to look again, to supersede appearances, to reestablish poetry, the capacity to verbalize until strangeness is achieved, like a foreigner who tries to learn his own language again.

Matta's prolific production, especially considering his provoking arguments, could make us fall into a certain way of thinking with respect to the interpretation of his work; the certain impossibility of interpreting the artist's forms, idioms and representations. In spite of our discouragement, we can paradoxically resort to a single expression: The WORD. Matta's work consists of the capacity to express and, with this creative act, invent a new alphabet that gives a different meaning to the look and to the word. The necessity of verbalizing or turning into poetry is not confined to what is spoken or written, it is fundamentally looking, but you should always "shake your eye before looking". The look indicates a commitment at the same time, because the material transformation implies social transformation, the universal always leads us to the personal.

The pieces that have been brought together for this exhibition have this trait, most of them allude to a poetic and literary field. Certain emblematic texts in the Latin language that belong to Matta's favorite idioms can be mentioned. "Verbo América"

(American Word) brings an important part of Latin American poetry together. This prose serves as a signal for the awakening of a new continent, the announcement of another word, the great pictorial manifesto of South America. This work also anticipates the celebration of 500 years with the intention of creating a new language allowing the "reorganization of all the preterits", the meeting of Mediterranean and Latin American culture. In this particular case we can even make an analogy: if Miguel de Cervantes is the origin of the Spanish language, Matta is the proclamation of the continental word of the New World.

"Don Qui?" and "Don Quijote" (Don Who? And Don Quixote) respond to the desire for homage that Matta pays to the forger of the mother tongue. It is also a nod to the character of adventures, one of his favorite figures. Admiration and recognition allow a certain idea of a personal figure to be seen, close to that figure of a wandering knight, a transient of the subconscious, the idealist in never-ending combat, contemporary defender of just causes and promoter of an integral man.

Matta doubtlessly lived through a tumultuous time, full of moving events. His notorious commitment that surpassed the blind obedience of an ideology was an active critical methodology. Accustomed to falling out with what he considered to be reactionary and regressive with regards to the "being", his language, sarcastic at times, proclaimed a new humanism that has now been restored from the sphere of art: "Once we have the language that we have worked on and recuperated, we can look at the world around us and interpret it, talk about our problems, tell what is happening to us".

His last visit to our country at the start of the 70s was, therefore, not a coincidence. On this visit he participated in different activities in support

of the new constitutional process, some of them with the Ramona Parra Brigade, creating the "La Granja" mural, allegory of football and popular participation in the new government. "Puro Pueblo es tu cielo azulado" (Pure People is your blue sky) is from this same period, a graphic series made as a form of welcome, created for the occasion of the change of president. This reminds us of the well known graphic strips of the workshops, another way of doing popular teaching. The artist's action is not confined to his aesthetic eloquence, he imitates the circumstances that he finds himself living in, invoking what he himself called "poetic of the revolutions".

Little could Matta foresee what was to come: the series "El gran Burundún-Burumbunda ha muerto" (*The great Burundún-Burumbunda has died*), created in 1975. This quotes from the novel of Jorge Zalamea, a Colombian writer who narrated the dramatic history of a dictator. Fiction and reality came together to recreate a fateful character who could be found throughout the continent almost without exception. This narrative allowed him to create an act of protest against the crimes against humanity committed in Chile after the military coup of 1973.

His reunion with our country coincides with his last pictorial phase where his enigmatic beings reappear and he abandons the mechanical couplings, organic material and cosmic explosions. Poetic dreamings more connected to terrestrial themes, with an unmistakable material deployment accentuated by the carborundum technique that enhances his painting's graphic expression. In spite of the dramatic character of his last work, a sign of rising optimism can be observed where "Eros" prevails, a good occasion for reunions and complacency.