

NICOLÁS FRANCO / FRANCISCO VALDÉS

Reagan 1973, 2003
video-animación
dimensiones variables
Francisco Valdés

D21

GALERÍA DE ARTE

Director
Pedro Montes
Directora ejecutiva
Florencia Loewenthal
Diseño
Pamela Ipinza
Fotografías Nicolás Franco
Rodrigo Maulén V.

Hígado, 2010
Neón montado en base de vinilo
diámetro 57 cm.
Nicolás Franco

No trespassing.

Fernando Castro Flórez.

En el Teatro Integral de Oklahoma, tal y como lo describe Franz Kafka en *América*, todo aquel que se presenta es contratado para una sencilla representación en la que, al fin y a la postre, únicamente tendrá que hacer su propio papel. Eso que Píndaro consideró el signo del héroe (“llegar a ser el que se es”) ha terminado por transformarse, en la época de la glamourización y del *reality show*, en la pura ceremonia de la obscenidad, esto es, en la sistemática entronización de lo trivial. No parece que sea cierto que a través de las grietas del cuadrado negro se ve el oro de Bizancio, más evidente es la presencia de lo *idiota* tras todas las ceremonias funerarias. Y, precisamente cuando estamos en el *grado xerox* del imaginario, mientras algunos intentan transformar los fetiches en elementos “críticos” (tras la inflación de “reliquias” de acciones verdaderamente delirantes o cónicas), persiste una sensación de completo *déjà vu*. Nicolás Franco y Francisco Valdés alegorizan, a partir de un imaginario parafílmico, un momento en el que la sobrecodificación teórica y la ineptitud crítica van, lamentablemente de la mano; sus propuestas retoman, sin literalismos, cierta narratividad ya sea en las voces del *Obituario* de Nicolás Franco a los dibujos de Francisco Valdés de la niña de *El exorcista*. No se regodean en el horror ni recurren, por emplear términos de Anthony Burgess, al “tratamiento Ludovico”.

Conocen, de sobra, los dilemas de un arte (pretendidamente) político que, en Chile, adquiere cualidades *arqueológicas*. Si generan piezas de carácter *híbrido* no es porque piensen que con ello están cuestionando el “estatuto museal” sino porque intentan ir más allá de la compulsión del *zapping* o de la estilística post-productiva sin retornar al fundamentalismo de la autonomía estética. Desgastadas las consignas o custodiadas como fósiles por un conceptualismo academicista, (re)formulan una idea del arte en la que no falta lo enigmático como piedra de toque de lo que no acepta el orden establecido, vale decir, como aquello que desajusta lo previsible. “Se trata –dijo Michel de Certeau en *Heterologías*– de una operación subversiva, dentro de un discurso límpido en el que se esconde, un caballo de Troya, una ficción panóptica que utiliza la claridad para insertar una alteridad en nuestra “episteme””.

Nicolás Franco y Francisco Valdés despliegan una estilística de la *apropiación* que les acerca a las propuestas que se desarrollaron en los años ochenta en una estética que supuso una definición potente de lo *postmoderno*. Douglas Crimp subrayó que las descripciones formales del arte moderno eran topográficas, organizaban la superficie de las obras de arte en orden a determinar sus estructuras, mientras que en el postmodernismo la descripción

es una actividad estratigráfica. Mientras Franco retoma imágenes de *Las Hurdes* de Buñuel y evoca *L’Age d’Or*, Valdés dibuja la *Flash piece* que Coleman hiciera en 1970. No se trata de un dispositivo cultista o alejandrino, sino de una manifestación de un *imaginario caníbal* que si da referencias es para intentar compartir experiencias. En la muestra *El Terremoto de Chile*, Nicolás Franco hiper-iluminaba un telón negro en un gesto que tenía tanto de (anti)monumental cuanto de estricta deconstrucción de la melancolía con pose revolucionaria. Ahora escribe la palabra *MISSING* que, junto a los *Psychobuildings*, genera una situación inquietante; esa cualidad de lo *unheimliche* es crucial para este artista. Por su parte, Francisco Valdés, en su intervención en Matucana rodeaba un montón de “copias” de alfombras con las peripecias del muñeco de Michelín dando rienda suelta a un talante sarcástico. “¿Qué es lo inquietante? Antes que nada –apunta Barthes–, lo que no se proclama como tal. El arte de la inquietud, igual que Orfeo, no puede volverse hacia lo que dice, so pena de destruirlo”. Franco y Valdés *punctualizan* lo obsesivo, subrayan el detalle sea este el de unas casas en las que la luz combate contra el imperio de la oscuridad o una fotografía en la que faltaría un paseante para acaso llegar a la condición de sublime.

Virilio ha apuntado que, en época de globalización, todo se juega entre dos temas que son, también, dos términos: forclusión (*Verwefung*: rechazo, denegación) y exclusión o *locked-in syndrom*. Claustrofobia y agorafobia, experiencias (sedimentadas fílmicamente) de no poder salir o de tener prohibida la entrada: *El ángel exterminador* o el comienzo de *Citizen Kane*. Tanto Francisco Valdés como Nicolás Franco intentan reactivar *los lugares* por medio de sus procesos artísticos, evitando lo críptico que es finalmente el reverso de la política del miedo. Evitan, por supuesto, esa regresión infantil del imaginario estético actual y tampoco parece que estén dispuestos a asumir, como tantos otros, el rol del *dj*, sampleando hasta el aburrimiento tanto la jerga cuanto lo trivial (revestido, en muchos casos, con la dramaturgia de lo “radical”), antes al contrario, exponen una suerte de *fantasmagoría del presente*. Porque, en verdad, las piezas de estos artistas tienen algo de *espectros*, valga este término tan connotado tras Derrida, de un tiempo desquiciado. Los cuadros de la catástrofe de Francisco Valdés o el hígado de neón de Nicolás Franco, imponen un destino que es, valga la redundancia escatológico. No hace falta consultar al oráculo: solo sucede, como pensara Heráclito, lo peor. Esa es buena señal para continuar (a pesar de todo).

Earthquake, 2010
óleo sobre tela
102 x 220 cm.
Francisco Valdés

Table Contents (detalle), 2010
metal, litecell, fotografías, imanes y papel diamante
150 x 300 x 40 cm.
Nicolás Franco

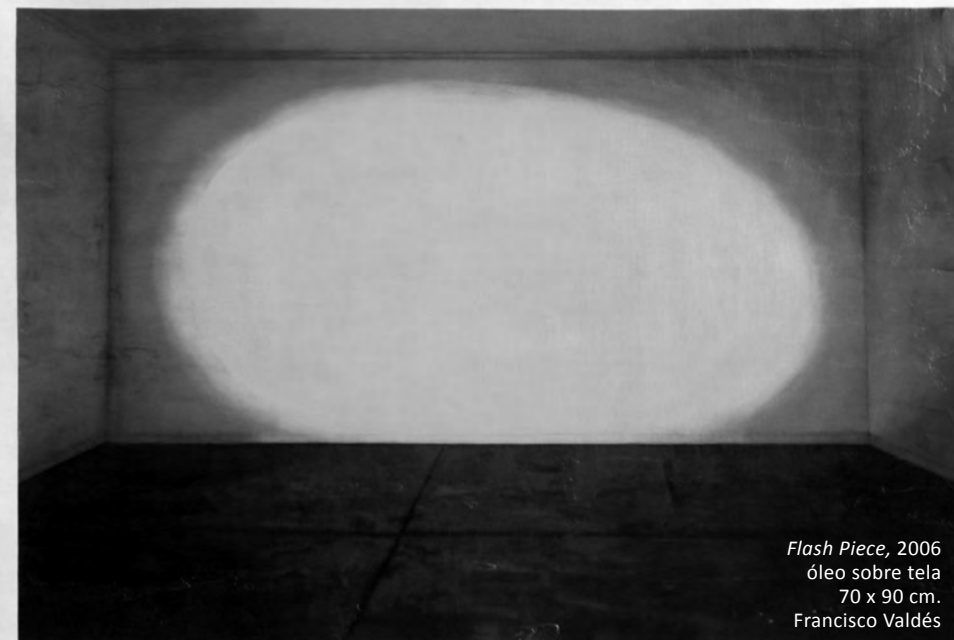
Table Contents (detalle), 2010
metal, litecell, fotografías, imanes y papel diamante
150 x 300 x 40 cm.
Nicolás Franco

(A) Tabriz rug. A typical example showing medallion on plain field. Perez Ltd.

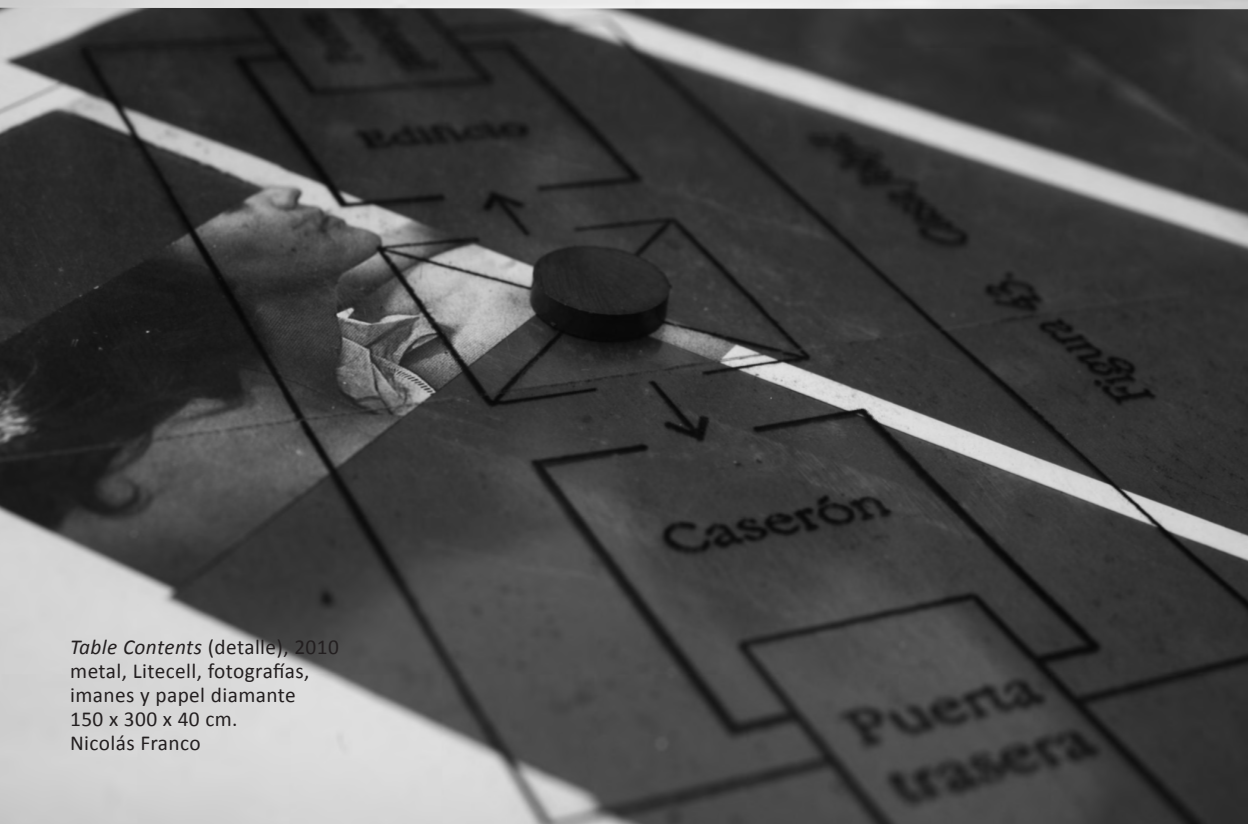
(B) Anatolian prayer rug, Ghiordes design. Perez Ltd.

Carpets & Rugs 9, 2008
Impresiones Lambda
120 x 160 cm. c/u
Francisco Valdés

Flash Piece, 2006
óleo sobre tela
70 x 90 cm.
Francisco Valdés

Flash Piece, 1970. James Coleman.

Table Contents (detalle), 2010
metal, Litecell, fotografías,
imanes y papel diamante
150 x 300 x 40 cm.
Nicolás Franco

La investigación que recorre mi trabajo se basa en la construcción de un grupo de obras que parecen muy heterogéneas, tanto en su aspecto material como en el espíritu que las anima; no existe temática o estilo evidente que se les pueda adjudicar en forma fácil. Estas obras exploran el intercambio entre dimensiones y medios mas que un tema explícito. Es así como sorprendentes gestos de resurrección, ingeniosos actos de apropiación y traslados simultáneos entre distintos medios de reproducción abundan en ellas.

Las fuentes son variadas también: imágenes provenientes de *e-bay*, libros viejos, consagradas obras de arte, *youtube*, mi propia colección de fantasmas fotografiados y otras.

Todo esto alude a una desconfianza por representaciones de la realidad que no han sido cuestionadas, una actitud que en mi caso ha sido descrita como una mezcla de "sospecha y coquetería hacia el doble sentido de la sofisticación".

Francisco Valdés
Londres, 2009

Lo que articula discursivamente mi trabajo es el concepto de documento, entendido como soporte que en su condición signifiante hace posible operaciones de alteración de sentido. Mediante la utilización de material apropiado proveniente de campos expandidos del arte, mi obra se concentra en la sobre-exposición del proceso mismo de producción de sentido en el arte, buscando alterar la significabilidad de elementos y momentos de producción que, en una concepción genérica del arte, permanecerían afuera.

Nicolás Franco
Santiago, 2010

15 de Julio al 14 de Agosto de 2010
lunes a viernes de 11 a 19 hrs.
sábado de 11 a 15 hrs.

Nueva de Lyon 19, departamento 21, Providencia, Santiago de Chile/ www.departamento21.cl/ 56-2-3356301

