

EL MERCURIO CUERPO E - STGO-CHILE				28.09.2008
18.85x9.77	2	Pág. 2		12053876-2

ARTE CONTEMPORÁNEO | Entrevista exclusiva desde Nueva York

CHUCK CLOSE:

“Pocos pintores en el mundo obtienen tanto placer de su trabajo como yo”

Es una de las figuras más admiradas e influyentes del arte actual, en sus facetas de pintor, grabador y fotógrafo. Protagonista crucial de la transformación radical en la definición y hacer del retrato moderno.

Por primera vez, una notable muestra de este artista norteamericano que quedó inválido a los 49 años llega a Chile, el 6 de octubre, al Centro de Extensión de la PUC.

EL MERCURIO CUERPO E - STGO-CHILE				28.09.2008
14.55x17.98	3	Pág. 2		12053881-8

CECILIA VALDÉS URRUTIA

Philip Glass, Laurie Anderson, Cindy Sherman, Elizabeth Murray, son algunos de los influyentes artistas que protagonizan los enormes e impactantes retratos, en pintura, fotografía y grabado de Chuck Close. Esos intensos rostros que miden casi tres metros de altura y que reflejan cada arruga y poro del retratado. Donde no hay vanidad que valga.

Sus implacables e interpeladores retratos son fruto de un innovador quehacer (que en pintura torna la abstracción en figura), que canaliza en otras técnicas como el daguerrotipo y los tapices. Y que lo sitúan como uno de los grandes protagonistas en la transformación radical del retrato moderno.

Chuck Close (Washington, 1940) ha desarrollado un singular análisis formal, metodológico y emocional del tratamiento del rostro. Un mismo personaje le sirve para trabajarlo varias veces, en distintas formas y técnicas. Y así como una pintura le puede tomar 14 meses, no es inusual que un grabado le lleve más de dos años. Sus aportes en el fotograbado y el daguerrotipo le han permitido crear obras de mucho más calidad y verosimilitud a lo acostumbrado allí.

La revista ArtNews lo apuntó como uno de los artistas más influyentes en la escena visual. En 1998, su gran retrospectiva en el MoMA lo confirmó como una de las más importantes figuras del arte contemporáneo. Hace dos años, la directora del Museo Reina Sofía lo presentó, al inaugurar su muestra en Madrid, "como el artista estadounidense más importante de todos los tiempos".

La exposición en Chile trae a sus influyentes amigos

Chuck Close fue uno de los fundadores del barrio artístico del Soho de Nueva York. Su red de amistades en el mundo del arte es muy rica y variada. Cuando el músico **Philip Glass** iniciaba su carrera y hacía también de gasfiter en el loft de Close, comenzó la íntima amistad entre ambos. Close se hace amigo del gran poeta **Bob Holmann** y de su esposa la artista **Elizabeth Murray**. Todos ellos ayudan entonces al minimalista **Richard Serra** a desarrollar sus gigantescas esculturas. Son los tiempos en que conoce a **Robert Rauschenberg**, al transvanguardista italiano **Francisco Clemente** y otros grandes. Muchos de los cuales Close retrata e integra a su obra. Algunos de ellos, además de integrantes de su familia, otros poetas y músicos y artistas, como **Laurie Anderson** o **Andrés Serrano**, están presentes en la muestra que llega a la UC. Y que la integran 15 daguerrotipos exquisitamente detallados; 20 innovadoras impresiones digitales, siete tapicerías y dos fotograbados. Los daguerrotipos estarán acompañados por poemas de Bob Holmann.

Philip Glass.

Laurie Anderson.

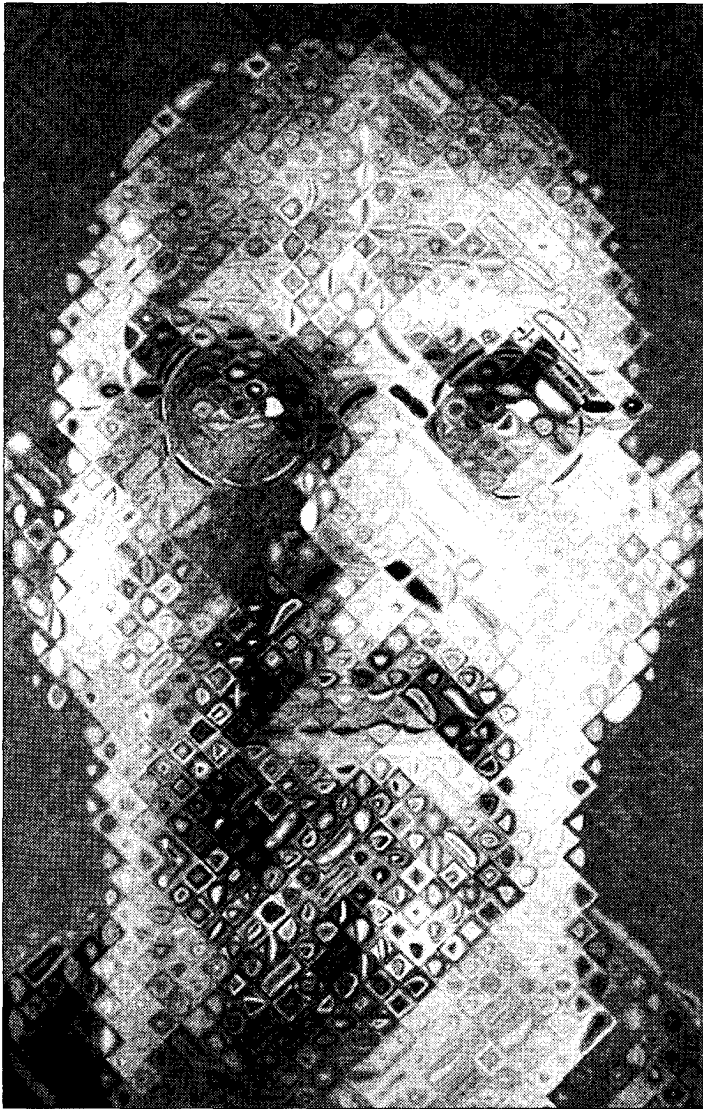
Los museos del mundo le dan un lugar central. Sus logros demuestran —contra muchos de los vaticinios— que una tradicional forma de arte, como es la pintura de retrato, puede cambiar las formas contemporáneas de expresión y en un momento —los años 60— en que se gritaba la muerte de la pintura.

Pero la vida de Charles Thomas Close tiene también mucho de dolor y de resiliencia. Su padre, al cual era muy cercano, murió cuando tenía 11 años. Su madre falleció no mucho después. La situación económica familiar fue precaria. Pero su pasión lo condujo a doctorarse en arte en la Universidad de Yale.

Historia de superación

En la cúspide de su carrera, el 7 de diciembre de 1988, a los 49 años, sufrió un aneurisma que le dañó la médula espinal. Chuck Close quedó tetrapléjico. Se pensó que su carrera terminaba. Pero su mujer, Leslie —con quien tiene dos hijas—, lo empujó a seguir pintando. Retomó este arte ayudado por un pincel entre sus dientes. Volvió con innovaciones y una pintura más brillante. Recuperó, poco a poco, más movimiento en brazos y piernas. Y hoy, con una vitalidad asombrosa, casi siempre vestido de negro, se desplaza raudo por su estudio del Soho en una silla especial. Pin-

EL MERCURIO CUERPO E - STGO-CHILE				28.09.2008
14.13x23.19	4	Pág. 2		12053888-5

CHUCK CLOSE.— "Autorretrato", 1997, óleo, propiedad del MoMA. Su primer y famosa obra, en 1967, lo muestra despeinado con un cigarro en la boca.

ta ayudado con una férula ortopédica en la mano. Se acerca a sus enormes telas, que suben y bajan instaladas en una tarima eléctrica, y emprende su intenso trabajo.

"Algunas maneras de hacer algo", la exposición que llega al Centro de Extensión de la PUC —proveniente de la Aperture Foundation de Nueva York—, gracias a una iniciativa de la Vicerrectoría de Comunicaciones y Asuntos Públicos de esta universidad (con financiamiento Fondart) y organizada por Daniela Rosenfeld, exhibirá una impresionante colección de retratos en daguerrotipo, tapices y fotograbado. La muestra dará cuenta de los procesos de Close

que entrecruzan diversas técnicas, y potencian y enriquecen los modos de expresión.

Chuck Close conversó, en exclusiva con "Artes y Letras", desde su estudio neoyorquino en el Soho. Durante la entrevista, con gran sencillez, ríe de sí mismo, ironiza, habla de sus debilidades y pasiones, de su agudo quehacer, sin dejar de "agradecernos" el aprecio por su obra.

Su obsesión y pasión

—¿De dónde proviene esta obsesión suya por los retratos en tamaño gigante, tanto en pintura y fotografía?

"Partió como un interés de ha-

cer algo totalmente contrapuesto a lo que he estado haciendo antes. Mi obra en los '60 era abstracta, suelta y abierta. Pintaba una cosa sobre otra. Era muy desprolija. Seguía a De Kooning. Y decidí entonces que iba a trabajar con fotos, porque necesitaba tener una imagen como base y hacer la pintura del retrato como que se viera como una fotografía, sin serlo. Hacerla también colorida, pues antes trabajaba con negro sobre blanco".

—¿En qué año se produce ese gran cambio?

"En 1966-67. El primer cuadro que hice fue un autorretrato en base a una foto que me saqué mí mismo. Y nunca pensé que seguiría. Usted dijo que este tema mío es como una obsesión, la verdad es que me gustó, y decidí hacer una obra y otra. Descubrí que perseverar en la elección de un solo tema —y alterar todas las demás variables, como la escala de la obra, materiales técnicos— era mucho más interesante que hacer un tema di-

tinto cada vez".

MUESTRA: CHUCK CLOSE

Obras: daguerrotipos, fotograbados, tapices.

Lugar: Centro de Extensión UC. Alameda 390

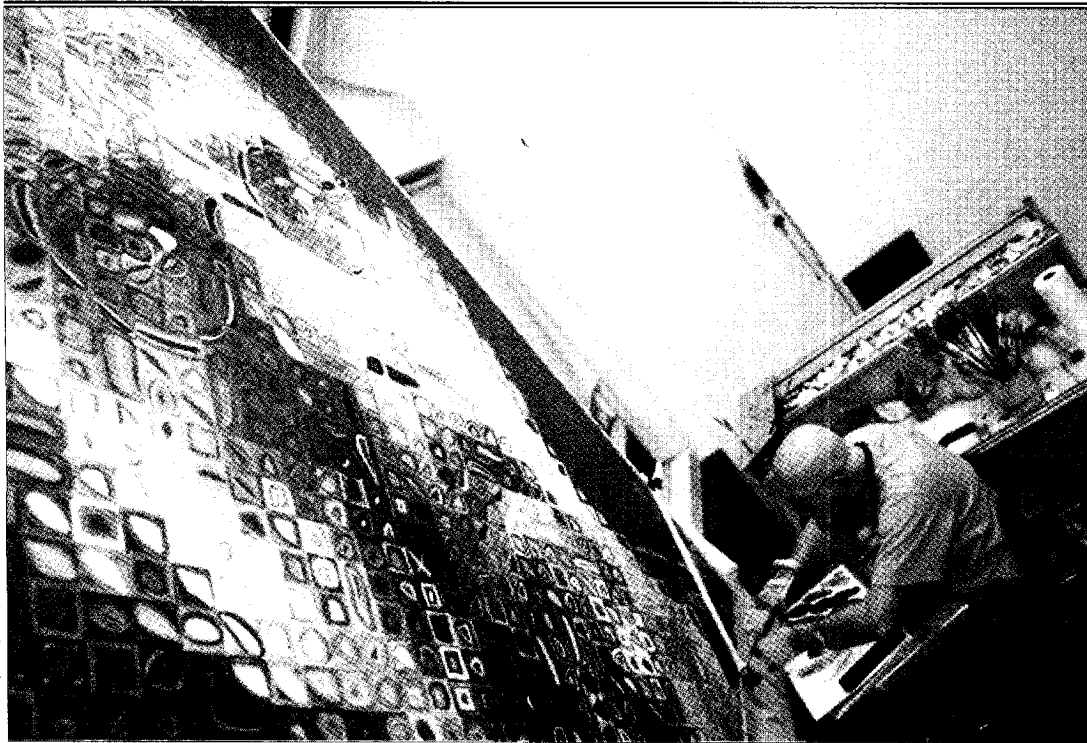
— Y le permitía explorar acciones más arriesgadas...

"Sí, como yo tenía un modo de hacerlo, la composición no era un pro-

blema. Eso me permitió justamente explorar otros aspectos de la obra. Todavía me sorprende, de 45 años después, que continúe siendo algo tan urgente y absorbente. El compositor Philip Glass dijo que él era para no lo que una parva de heno había sido para Monet. Me parece una cita muy decidora, porque Monet descubrió que la parva de heno no podía ser un tema, y trató de pintarla de todos los modos posibles. Philip se dio cuenta de que él era un tema para mí con lo serían las botellas para Mandi. Reconozco que mi conducta es un poco compulsiva. ¡Me gusta trabajar de un modo intenso!".

—¿Qué otras satisfacciones ha dado el desarrollo de un le-

CHUCK CLOSE. MOMA.

CREACIÓN.— Con una férula ortopédica en la mano y una támara eléctrica que baja y rota sus grandes telas, pinta intensamente todos los días.

guaje basado en un tema?

“Nada me parece tan interesante como la gente. Me alegra que Cézanne haya pintado manzanas, porque yo no tengo ganas de pintar manzanas. Y creo que a todo el mundo le interesa y conoce más las caras que cualquier otro tema. Hemos pasado mucho tiempo mirándonos en el espejo o mirando fotos de la gente que queremos.

“El placer está en la sintaxis pictórica: ahí hay marcas, formas, gestos. Cuando empiezo a trabajar una pintura y ésta comienza a despegar, estoy usando un determinado vocabulario y un mundo cultural. Al poco tiempo decido si me gusta la dirección que está tomando la obra. La pintura adquiere su vida, y sólo tengo que seguir aferrado a ella en su camino, porque cada una tiene su espíritu, y ahí está el placer para mí. ¡No creo que exista ningún otro pintor actualmente en el mundo que obtenga tanto placer de su trabajo como yo!”.

“El retrato agonizaba”

—Como protagonista del retrato contemporáneo, ¿qué debería caracterizar, a su juicio, un retrato artístico de hoy?

“No estoy seguro de poder darle consejos a otro artista, pero sí pienso que hay algo muy atractivo en los retratos. Cuando comencé en los años 60, la pintura estaba muerta, la figuración estaba aún más muerta, los retratos agonizaban. Se los consideraba inútiles. Recuerdo que el crítico Clement Greenberg, el más influyente en esa época, dijo que había una sola cosa que no se podía seguir haciendo, y ésa era el retrato. Tomé eso como un desafío, y pensé entonces: no voy a tener mucha competencia. Si es considerado

ESTILO.— Una fotografía le sirve como base para su extraordinaria pintura, que de cerca es abstracta y de lejos se torna “realista”. También recompone, de otra forma, toda la gama colórica. En su taller en el Soho.

como algo sin valor, voy a tener todo así el campo libre para mí. Aunque es cierto que Andy Warhol estaba haciendo retratos (aunque no se los consideraba así), y Alex Katz y otros precursores o héroes míos también.

“Al mismo tiempo, pienso que los artistas deberían comprometerse más y relacionarse con el mundo. Y a las personas les interesa verse retratadas”.

Cómo trabaja Chuck

—¿Cómo es su sistema?

“Pinto todos los días. Esta exposición está centrada en mis daguerrotipos, fotografías y tapicerías, pero cuando hacía esas

cosas, seguía pintando simultáneamente”.

—¿Cómo elige a sus modelos?

“Se presentan muchos modelos, pero elijo unos pocos. Debo tener alguna relación importante, un conocimiento profundo de esa persona. Para que todas mis asociaciones y sentimientos en relación a ella penetren en la obra de un modo psicológico. Nunca hago obras a pedido”.

—¿De qué manera sigue el proceso?

“Le saco al modelo muchas más fotos de las que después daguerrotipos, fotografías y tapicerías, pero cuando hacía esas

jar. Ya están dibujadas las cuadrículas sobre la tela o papel y proyecto la foto en el lienzo y me imagino lo que sería hacer un cuadro basado en el golpe rítmico de la cuadrícula que cae una sobre otra. Así decido el tamaño y la escala de la obra. Me pongo a pintar cada celdilla y finalmente conformo un retrato pictórico. Intento hacer una traducción de un medio a otro, lo que no es muy distinto a traducir un poema de un idioma a otro”.

—Usted ha desarrollado un “realismo” abstracto. Cada cuadrícula tiene ese tratamiento, pero dan origen en el conjunto de la pintura, vista desde lejos,

EL MERCURIO CUERPO E - STGO-CHILE			
7.71x24.73	3	Pág. 3	
28.09.2008	12053955-0		

Excelencia innovadora

Chuck Close ha ampliado el horizonte de las técnicas que utiliza. Innovó con el **daguerrotipo**, técnica que requería largos tiempos de exposición del sujeto, lo que producía retratos tiesos y borrosos. Empleó luces de alta densidad para lograr imágenes de gran rango tonal que capturan el retrato con espontaneidad. En el caso de sus **impresiones digitales**, para reproducir el daguerrotipo logró una copia digital de alta resolución y fidelidad tonal que puede ampliarse a muchas veces el tamaño original del daguerrotipo; imprimirse con tinta y lograr una riqueza táctil que no tienen.

El tono plano o los extremos contrastes de los **fotograbados** los superó recién: los fotograbados fueron creados en un meticuloso proceso de grabado y re grabado para resaltar la profundidad.

al gran retrato figurativo. ¿La abstracción es crucial para usted?

“Siempre existe una tensión entre lo artificial y lo real en una pintura. Y esa tensión se produce entre las marcas del rostro y la imagen que se está construyendo. Y yo estoy tan interesado en la artificialidad como en lo real”.

Guardianes de luz

—¿Qué características le atraen en el uso actual del daguerrotipo, ese antiguo proceso fotográfico que traspasa imágenes a una placa de metal cubierta en plata?

“No me interesan los daguerrotipos como una actividad de anticuario. Pero me han fascinado como formato desde que los vi por primera vez. Ahí pensé: son unos objetos increíbles, porque son esquivos, son sólo láminas de plata, pero basta con mover la cabeza para hacerse una idea de lo que es. Solamente una persona, a la vez, puede mirar un daguerrotipo”.

“La gran cualidad que tienen los daguerrotipos, que trabajo desde hace 12 años, es su gama increíble de grises, desde el blanco más brillante hasta el negro aterciopelado más profundo. Porque la luz como tal es luz que rebota de un espejo. Es luz pura. Solía llamarse a los daguerrotipos ‘guardianes de la luz’, porque una parte de la lámina conservaba la luz y las otras partes la hacían rebotar. Y aunque gran parte de los daguerrotipos son borrosos y están fuera de foco debido al largo tiempo de expo-

sición del modelo y al hecho de que el lente está muy abierto, tienen una inmensa gama de imágenes en su interior, desde nítidas hasta borrosas. Para mis fines, la fotografía no ha mejorado desde sus comienzos, en 1840. Todo lo que me gusta de ella ya estaba desde esa época”.

—¿Y cómo se desarrolla el trabajo de sus tapicerías, que parecen fotografías?

“Es un proceso lento. Parto de una imagen en daguerrotipo, y con la ayuda del computador exploro el uso de distintos colores de hilos. Así, puedo hacer cambios antes de que empiecen a tejerlas, en lana, en Bélgica. Donde tejen tiras de la imagen. Luego yo sigo conectado al computador para ir revisando el trabajo que allí hacen”.

“No importa si usaron espejos”

—Al usar la fotografía como base para sus pinturas, ¿reconoce influencia de Ingres, Manet, Cézanne y artistas anteriores, quienes usaron la fotografía o mecanismos más primitivos?

“Esta práctica empezó con Van Eyck, Vermeer y otros artistas, quienes usaron lentes o espejos. Pero como dijo David Hockney, no importa si el artista usó realmente un lente o no, pero una vez que vio al mundo extendido ante él, nunca más lo vio del mismo modo, y su obra cambió. Estamos tan acostumbrados a las fotos, que olvidamos lo sorprendente que fue para la gente mirar a través de la cámara obscura o proyecciones de espejos”.

—Usted hizo un experimento en esta materia.

“Sí, en Washington, en una sala con techo cóncavo y láminas

Tomó el desafío de hacer retratos cuando se suponía era un camino agotado.

plateadas. Ahí la imagen salía por un agujero en la pared, chocaba con los espejos y se proyectaba en la pared. La imagen era tan brillante, detallada y bella, que parecía un espejo. Uno percibía que si uno lo estudiaba, cambiaría la forma de pintar. La “cámara obscura” se usó durante mucho tiempo. También existían agujeros en las murallas de las pirámides egipcias que proyectaban una imagen del exterior. Pero una vez que Daguerre y otros empezaron a hacer imágenes lo que más sorprendió es que fueran en blanco y negro. Introdujo un nuevo tipo de artificialidad. Y los primeros en adoptar la fotografía fueron los pintores: como una herramienta”.