

CIUDADES UTÓPICAS

Leonardo Portus

Esta será mi casa cuando me vaya yo?

*Fotografía digital
Impresión lambda sobre papel fotográfico kodak y cansón
2012*

CIUDADES UTÓPICAS

Hace muchos años se impartía, para el ramo artes plásticas, la realización de un retablo. Una miniatura del frontis de tu casa, de la de otro, o de alguna construcción que te pareciera interesante: una histórica, una emblemática o una iglesia. Plumavit, pintura, pasta de muro, palos de maqueta, plasticina, pinceles y pequeños juguetes eran la combinación perfecta para realizar este acto mágico de combinatorias de elementos para recrear la identidad formal de una construcción. El resultado siempre era mágico: uno pensaba que dentro de ella se escondían pequeñas personas que en algún momento abrirían una ventana o la puerta.

El retablo tiene una larga tradición, proviene de la Edad Media (se data del siglo XIII, pero hay apariciones anteriores), y su término en latín era *retro-tabulum* significa lo que está detrás del altar. El altar es donde Jesús celebró la última cena con sus discípulos. La mesa de las iglesias es una extensión de la alegoría, y lo que la rodeaba era este tipo de artefactos que tenían valor artístico comparable con esculturas, pinturas y mosaicos. Todos siguen siendo aún fascinantes. El retablo representaba a un personaje o citaba un pasaje de la escritura, eran confeccionados por manos expertas y con los más finos elementos, debido a la habilidad y delicadeza que había que emplear se convirtieron en artefactos de lujo, pero también sufrieron el flagelo del saqueo y la destrucción. En la península ibérica llegaron a su punto, y sobre todo en las colonias portuguesas e hispánicas: eran portadores del poder ideológico del catolicismo en tierras lejanas.

El artista visual Leonardo Portus combina todos los dichos anteriores: es un especialista en retablos (por mucho tiempo construyó miniaturas de iglesias y casas decimonónicas) y su conversión en artista se basó solo en el traslado de sus saberes en arquitectura, construcción y “ojo”, muchos adjetivos que pocos reúnen. Sus muestras tanto nacionales como internacionales presentan grandes investigaciones que se materializan en retablos, maquetas y fotografías de ellos que juegan con los instintos más infantiles del espectador: se vuelven mágicos –quizás por su tradición de objeto de culto– y hace presente lo ausente, con toda su fuerza y esencia.

En “Ciudades Utópicas” exhibición virtual en CCU combina los registros fotográficos y dibujos de dos proyectos anteriores: “Esta será mi casa cuando me vaya yo?” (Sala Gasco, 2012) y “Estación Utopía” (MAVI, 2014).

En el primero construye maquetas de conjuntos habitacionales ficticios basados en la vanguardia que se produjo a principios del siglo XX. Estos movimientos deseaban unir los binomios arte y vida, dejando de lado el arte tradicional (la pintura y la escultura), integrando el arte en la vida de las personas a través de su aplicación en la vida diaria: en la construcción, el diseño industrial, la gráfica, entre otros, fueron los soportes y fuentes de comunicación para crear cambios en el mundo social. Portus se concentró en el retorno a este periodo, reinventando edificios para un cerro en Valparaíso, departamentos de la Villa Portales, unos dúplex en la comuna de Recoleta, bloques biomorfoicos venidos de Rusia en los sesenta y un conjunto que se asemeja a una colmena. ¿Son edificios? ¿Son esculturas? Son retablos, maquetas, que operan como un

**Esta será mi casa
cuando me vaya yo?**

*Fotografía digital
Impresión lambda sobre papel
fotográfico kodak y canson
2012*

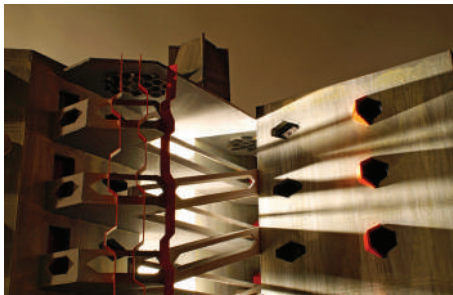
**Esta será mi casa
cuando me vaya yo?**

*Fotografía digital
Impresión lambda sobre papel
fotográfico kodak y canson
2012*

caballito de juguete al tratar de traer a la vida lo ausente, lo inconcluso y lo utópico que significó reunir los conceptos arte y vida. Estas miniaturas las llevó a su patio y las registró encuadrando el cielo azul y los efectos de la luz. Las fotografías funcionan como una trampa al ojo, confundiendo al espectador frente a los límites de la realidad y la ficción.

En el segundo, “Estación Utopía”, propone –en palabras del artista– un viaje a la tierra de nunca jamás. El proyecto nace a partir de una investigación en torno a la arquitectura moderna que se iba a instaurar en Chile en la década de los sesenta, específicamente en el proyecto del Metro de Santiago. Su corte, hizo que el artista reimaginara su continuidad creando tres estaciones: Violeta Parra (actual metro San Pablo), Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Cada estación la realiza en miniatura, una combinatoria entre retablo y maqueta, pintura y escultura, artesanía y diseño; tres espectaculares piezas que incluyen un vitral de Frank Stella, una supuesta obra de Matilde Pérez –hecha con luces que se utilizan para los árboles de navidad–, un mural de Roberto Matta, las fases de la luna, el código Fibonacci, etc. También incluye fotografías inimaginables: cómo un gigante introduce la cámara en cada maqueta, capturando ilusorias tomas que son imposibles de hacer en edificios reales.

Si bien cada proyecto nos presenta utopías –concepto complejo hasta el día de hoy– podríamos esbozar la idea de que el artista construye retablos como *retro-tabulum*: artefactos que rodean el sagrado deseo moderno de unir arte y vida, de permitirnos una sociedad mejor y de esperar ansiosos que la utopía y la esperanza se cumplan.

**Esta será mi casa
cuando me vaya yo?**

*Fotografía digital
Impresión lambda sobre papel
fotográfico kodak y canson
2012*

Estación utopía

*Fotografía digital
Impresión lambda sobre papel
fotográfico kodak y canson
2014*

Estación utopía
Fotografía digital
Impresión lambda sobre papel
fotográfico kodak y canson
2014

Estación utopía
Fotografía digital
Impresión lambda sobre papel
fotográfico kodak y canson
2014

SALA DE ARTE CCU VIRTUAL

Inaugurada el año 2008, Sala de Arte CCU se define como un espacio abierto a la diversidad de lenguajes artísticos, dando cabida a proyectos que pongan énfasis en expresiones de vanguardia y en la experimentación en torno a los lenguajes propios del arte. Su objetivo ha sido establecer una plataforma de exhibición y difusión de artistas chilenos jóvenes o con trayectoria.

Con el propósito de seguir impulsando el arte chileno contemporáneo y de tener un papel activo en el medio en tiempos de pandemia, hemos desarrollado nuevos programas con plataformas virtuales como soporte para la difusión de los artistas y sus obras. De esta idea nace **Sala de Arte CCU Virtual** que busca reactivar el circuito de exhibición de las artes visuales a través de una programación de 6 exposiciones este año 2020.

 @leonardo.portus
www.ccuenelarte.cl