

4ª Edición | EDICIÓN 2025

CIRCUITO MATTÀ PATRIMONIAL

Texto Curatorial

Matta (Chile 1911 – Italia 2002) es considerado uno de los artistas visuales más importantes del siglo XX, época de grandes convulsiones y transformaciones de las que también participó el arte. El cubismo y el surrealismo fueron los ejes centrales en torno a los cuales se fue construyendo la estética de este siglo atormentado, del que Matta fue un representante distinguido, testigo y actor de los grandes momentos de las artes y acontecimientos históricos.

Tras haber abandonado Chile muy joven -en 1934- recién egresado arquitecto de la Universidad Católica, se relaciona en París con las vanguardias y a través de Salvador Dalí se adscribe al surrealismo de Breton, participando de la primera retrospectiva internacional surrealista de 1938. En los años 40, durante la II Guerra Mundial, se refugió en Nueva York con la mayoría de los intelectuales y artistas europeos. Explora los caminos del automatismo y la poesía junto a Gordon Onslow Ford a través de las Morfologías psicológicas y se relaciona con Motherwell, Gorky, Pollock y Baziotes, surgiendo el surrealismo abstracto -precursor del expresionismo abstracto que abrazaron los jóvenes artistas de la Escuela de Nueva York-.

Matta usa la abstracción y los grandes formatos, impactando con su pintura libre y colorista, su gestualidad, los goteos del óleo bien líquido. Descubre regiones del espacio desconocidas hasta entonces en el mundo del arte abriendose desde 1940 al hiperespacio. El espacio de Matta es un espacio infinito en movimiento y recomposición continua. Usa la línea para crear planos flotantes y transparentes o líneas giratorias y torbellinos de energía que crean su propio espacio dentro del espacio infinito en el que las imágenes parecen quedar suspendidas. Utiliza lo solar como metáfora de germinación y auto-engendramiento, de fuerza energética ordenadora del mundo, indagando en la conexión del paisaje interior con el exterior, a través de paisajes cósmicos cargados de energía.

Explora las morfologías subjetivas y la expresividad metafísica para representar el halo de la esencia y la presencia del mapa del ser. Período que encontramos representado por la tela *La vida es un atentado*, de 1942, en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) que sin duda pertenece, al igual que El vértigo de Eros del Museum of Modern Art y Black Vertu de la Tate (exhibida en Matta Centenario 11.11.11 en CCLM, Santiago de Chile), al ciclo de las obras exploratorias de la teoría de la luz negra desarrolladas por Matta en homenaje a Duchamp. Esta obra esencial que permite reflexionar al Matta inicial y a su incipiente crítica política, refleja el automatismo y el surrealismo abstracto de sus "psicologías morfológicas". Fue creada en Nueva York en medio de una atmósfera bélica y de peligro para la vida, y poco antes de que el mundo y Matta descubrieran el genocidio, circunstancia que le hizo virar a la figuración "para contar lo que está pasando".

Esta etapa que llamo de *Germinación*¹ se extiende hasta finales de la década: el descubrimiento de los horrores del holocausto le hace tomar conciencia y su pintura da un vuelco a la figuración “para contar lo que está pasando”. Es expulsado del grupo surrealista -al que ya no representa, dijeron-, y de la Escuela de Nueva York, y regresa a Europa.

Durante el período de *Maduración*² tras su retorno a Europa desde Nueva York, en 1948, Matta no deja de invocar las premisas de su etapa anterior. A partir de la década de los 50 desarrolla una sensibilidad e interés creativo por América, sus raíces y la tierra natal. Pinta *El Nacimiento de América* (c.a 1952) que supone su inscripción en el arte latinoamericano. La obra, que participó en la primera edición del Circuito Mata Patrimonial en 2022, pertenece a la colección del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile (MAC) desde los sesenta, por donación de Matta, y sintetiza la expresión visual de las preocupaciones de la región, los orígenes, las raíces y el suelo natal. En una explosión de luz de gran variación y fuerza cromática en la que flotan elementos biomórficos que simbolizan una naturaleza exuberante y germinal³.

Desarrolla su personalidad artística en esta segunda etapa en un trayecto propio, alejado de movimientos. Aunque a su llegada a Italia desde Nueva York frecuenta las vanguardias italianas y es asiduo del estudio de Nic Carone, encontrando con frecuencia a Guttuso, Capogrossi, los abstractos, Malaparte; conocidos de Nueva York que le introducen en el ambiente romano⁴. Tiene contactos con el Espacialismo, que postula la superación de la pintura, de la escultura y la poesía por un Arte total, infiriendo la idea del espacio no solo como elemento constitutivo del hecho artístico sino como una estructura conceptual del acto creativo.

En los años 60, Matta no deja de invocar la exploración de las morfologías subjetivas y la expresividad metafísica para representar el halo de la esencia y la presencia del mapa del ser, como en el cuadro de gran formato de la colección CA660 de la Fundación CorpArtes, *La lumière de l'bonni*.

La referencia política lo acompaña a la entrada de su período de Maduración y sobre todo en las décadas 50–60–70, expresando su compromiso social y político a través de cuadros de profundo poder metafórico relacionados con los procesos revolucionarios del período. Alternando la abstracción y la figuración con la introducción de la figura humana, aborda la morfología social para crear conciencia. Narra las tensiones contemporáneas en escenarios de ensueño plagados de elementos hostiles y estructuras cerradas de las que el ser pugna por liberarse. Denuncia el fracaso de la tecnología y los poderes maquinariales que llevaron a la guerra.

En los 70, Matta apoya el proyecto del presidente Allende y la Unidad Popular. Viaja a Chile varias veces, media en las relaciones con Cuba y en 1972 participa en la exposición en la UNCTAD III con dos telas, una de ellas, *Fango Original. Ojo con los desarrolladores* -hoy en la colección del MNBA- de gran formato y cromatismo austero y gris cuyo título, de mensaje universal, parecía una alerta de lo que puede llegar -en la misma línea quizás, que José Balmes pintara el mismo año su NO a la sedición-.

¹ Inés Ortega-Márquez clasifica dos períodos en exposición y catálogo Centenario Matta 11.11.11, ed. CCLM, 2011, 32

² Idem. Germinación hasta finales década de los 40 y Maduración del 49 en adelante

³ Ha sido exhibida también en algunas de mis exposiciones en Santiago: Matta centenario 11.11.11 (2011); Matta Universo (2018); Gigantes del Sur (2022).

⁴ Claudia Salaris. La Roma delle Avanguardie, 1999, capítulo Ritrovarsi. En Catálogo Matta Universo, 2017, ed El Tranque. Lo Barnechea.

Realiza con la Brigada Ramona Parra en 1971, el mural *El primer gol del pueblo chileno*, que puede considerarse una obra colaborativa y jubilosa entre Matta y los jóvenes brigadistas, que combina conocimientos y prácticas estéticas hasta entonces desvinculadas. El mural fue ocultado durante la dictadura bajo varias capas de pintura. Hoy, restaurado, es la pieza central del Centro Cultural Espacio Matta en La Granja, sede en esta cuarta edición 2025 de la inauguración oficial.

El lenguaje gráfico ocupa en este período parte de la producción de Matta, quien expresa ampliamente a través de litografías y serigrafías las mismas preocupaciones y obsesiones de sus creaciones pictóricas. Ejemplo de ello la colección del Museo Ralli Santiago, en la que destaca la serie *Hom'Mère* iniciada en 1973, una cita poética a la antigua idea del hombre-madre andrógino en un juego semántico con el héroe de la Ilíada, Homero.

El golpe de Estado en 1973 quiebra la relación de Matta con Chile, y no regresa nunca más. Pero denuncia el Golpe y la dictadura desde el exterior. En 1973 crea la gran tela *La vida allende la muerte*, instalada en el Palacio de La Moneda desde 2010 por donación de Germana Ferrari, viuda del artista. La obra se exhibió en la exposición en Bologna (Italia) Per il Cile con Matta (73-74).

Passage de la mort à la vie -título que figura escrito sobre el lienzo- “paso de la muerte a la vida”, es más conocido por “La vida Allende la muerte” escribiendo la expresión “allende” en su acepción de “más allá” con mayúscula para en un juego de palabras vincular la obra con el nombre del Presidente Allende y con el Golpe de Estado . La iconografía de esta obra dramática representa un cuadro de escena caótica en el que un tanque apunta hacia un horizonte plagado de múltiples elementos hostiles.

Matta crea en los 90 otras obras y murales relacionados con el interés por América y sus pueblos originarios: *La debutante*, mural en cerámica realizado en 1995 en Faenza, Italia, pertenece a la colección del Museo de Artes Visuales (MAVI UC) por adquisición en 1997, ubicándose en la Plaza Mulato Gil, en la fachada del Museo. La debutante da cuenta de un discurso de germinación cosmológica con una épica marcadamente erótica, de gran energía vital.

También de los años 90, el mural en cerámica *Verbo América*, creado en Italia en 1996 y donado al Estado chileno con la petición de Matta de que se instalara en un espacio público. La obra se inspira en el continente americano y su origen cósmico, y permite descubrir un Matta de pensamiento contemporáneo y visionario respecto de nuestro continente. Representa un océano con seres originarios. Son hombres y mujeres que dan ofrenda a los dioses en una atmósfera de armonía con la naturaleza, en donde serpientes voladoras, estrellas de colores, plantas y pájaros, viven entre estos seres mágicos. Está ubicada desde 2008 en la estación Quinta Normal del metro de Santiago.

Del mismo período e inspiración en América -aunque hoy por hoy no participan de nuestro Circuito, son los murales de 1991 que Matta creó, uno para la Exposición Universal Expo'92 a petición del gobierno de España y otro que, en conmemoración del V Centenario, fue donado a la isla de San Salvador (Guanahani), Bahamas, primer punto de desembarco de Cristóbal Colón en América en 1492.

Sí pueden visitarse, entre otras muchas obras, las que incluye este texto destacadas en negrita.

Inés Ortega-Márquez
Curadora

lorategam.cgc@gmail.com

Circuitomp.cgc@gmail.com

Santiago de Chile, 5 noviembre 2025