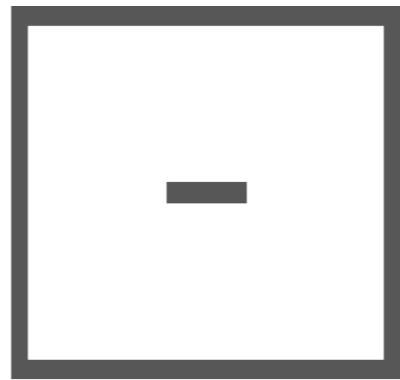

2017

OMAR GATICA

LUZ MATERIA ATMÓSFERA

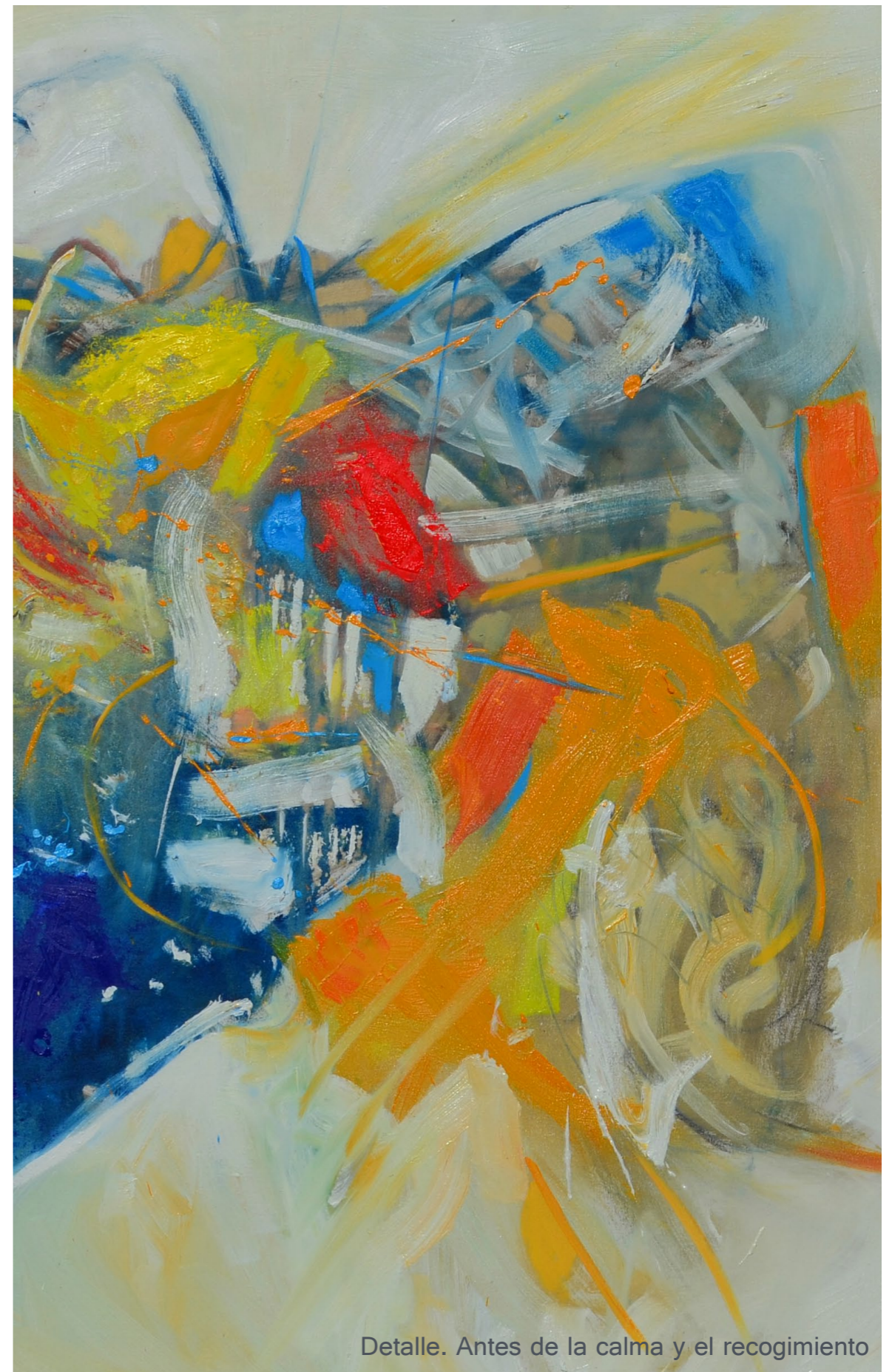
ARTESPACIO

“Instintivamente desde joven he tratado de replicar el acto creativo desde la energía de la tierra y de la naturaleza teniendo una visión desde el microcosmos al macrocosmos, tratando de transmitir las direcciones energéticas de la realidad. En especial el movimiento, desde la conciencia de que todo es energía, tanto lo visible como lo invisible a la percepción humana”

O.G. 2015

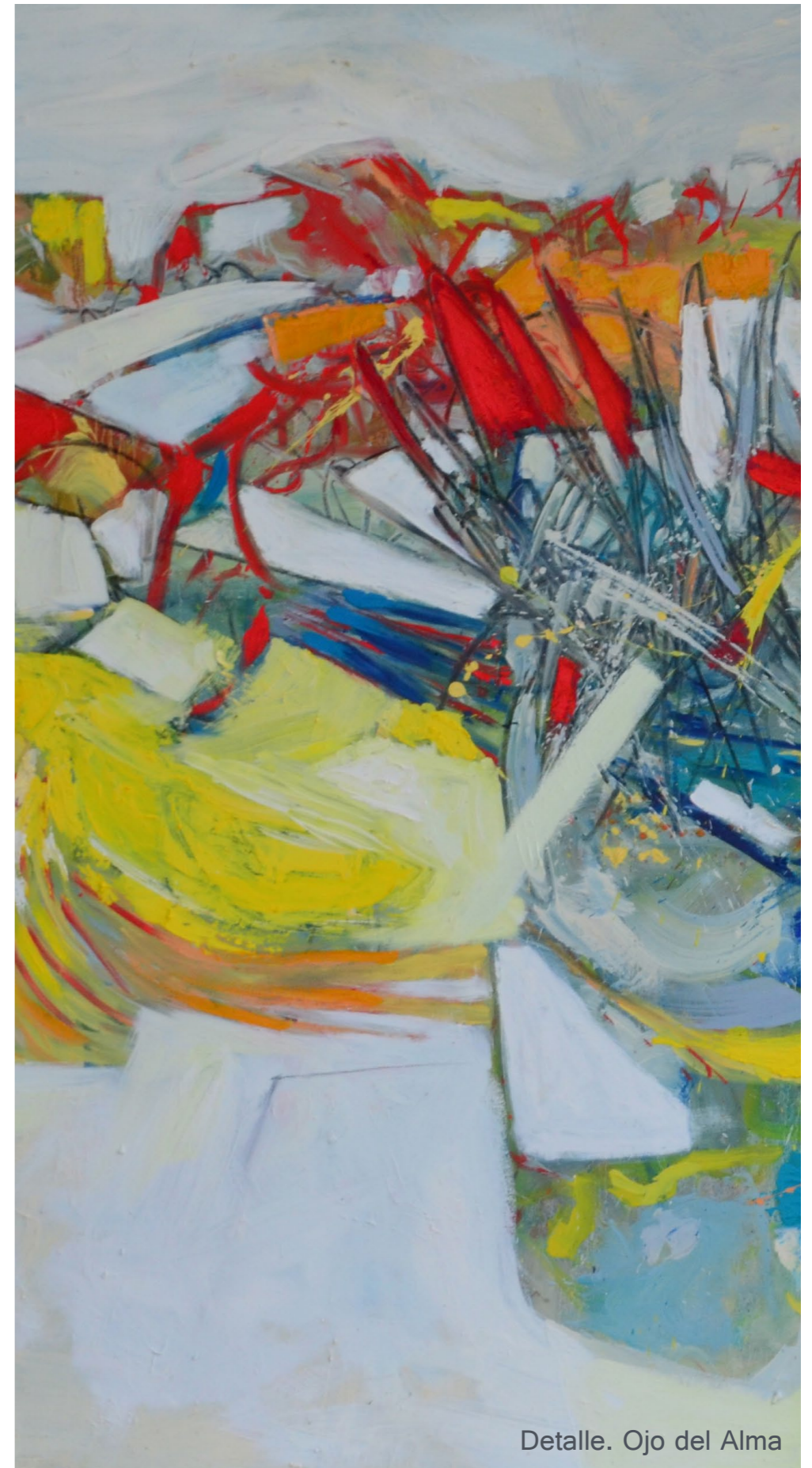
OMAR GATICA LA REDENCIÓN DEL VALLE

Omar Gatica parte al monte, se repliega en las últimas estribaciones accesibles desde la gran capital y la remite, en la distancia, a lo indispensable. Allá se pone a pintar; acá expone. Ha vivido –ha disfrutado y ha sufrido– lo suficiente como para ascender el valle de Alhué a decantar una vida y erigir otra sobre esos cimientos ahora lejanos. No hace una escisión con el pasado pues construye sobre él, pero los muros ya no dejaban ver el horizonte, necesitaba abrir el cielo para observar la existencia, su existencia. Una pintura, *Antes de la calma y el recogimiento*, despliega la vorágine de la que finalmente se sustrae: quizás no la hubiera podido pintar sin partir. Hay mucha energía en esa pintura así como en las demás que conforman su última producción; también hay, a manera de contrapunto, una evocación de tratamientos antepenúltimos ahora en piezas frescas y vitales. El gran río de su obra fluye así abriéndose curso por las vicisitudes del valle, remontando aguas impregnadas con los colores intensos que inspira el estero Pichi, descolgado de allá arriba, de Rao Caya, la nueva fuente.

Detalle. Antes de la calma y el recogimiento

El *Ojo del alma* viene cargado de conflictos, si bien su dinámica –ninguna obra descansa– refleja intensas discusiones interiores antes que algún compromiso forzado por las circunstancias. La lucha es difícil pero se da de frente. Desde esta pintura parecieran surgir varias otras, como si fuera el eje centrífugo del conjunto. Propone un centro sólido y al mismo tiempo la energía para expulsar a los demás clústeres que no obstante se mantienen en tensión gracias a su fuerza de gravedad. *Fuerza para la vida* anuncia el nuevo hábitat con su explosión de rojos y naranjos – que los azules celebran en cuanto no saben cómo contenerlos. El marcado giro por arriba emula una galaxia joven en formación, asertiva en su destino irrevocable (¿será la dirección de las agujas del reloj la misma del Universo? –no lo recuerdo). Asimismo, la obra descubre una tridimensionalidad inédita en el pintor, generada desde el movimiento. Más tarde cae la noche y los cielos de allá, que sí dejan ver el firmamento, también emiten luces que a veces suelen confundirse con otros fuegos no necesariamente humanos, como en *El transitar de las llamas misteriosas*. Esta pintura, marcada igualmente por el giro sideral de la anterior, se instala esta vez en el reino intermedio, aquél al que dan acceso el aislamiento del valle y una prosapia que se remonta a La Quintrala y más atrás: al reino de los espíritus que nos acompañan, pero a quienes solo podemos ver si nos lo permitimos. Allá se lo permiten.

Detalle. Ojo del Alma

Con la noche parece haberse sumido *El último refugio de la sombra* para despuntar feliz en *Repercusiones de un amanecer fecundo*, nuevo contrapunto que reitera el goce del cambio, de la vitalidad reinsertada al amparo de aquel lugar que a su vez se pliega al artista, al reconocer que no ha llegado solo a preservarlo sino a exaltarlo. La gesta la evocan y celebran dos pinturas más, *Alivio* y *Resplandor en la profundidad del corazón*, cuyos rojos intensos—hasta aquí inéditos también, en esta combinación espesa y voluptuosa—nos remiten a la sangre como emblema de la vida (no de la muerte), que fluye en el cuerpo renovado del artista, allá en Rao Caya. Finalmente, la redención podría culminar en la calma de *Precioso valle*, una aserción emocional a la vez que homenaje al espacio pródigo que ha colmado al pintor, permitiéndole extender y consolidar su trayectoria desde esa plenitud. La geometría rural se abre generosa a los pies del alto desde el cual proyecta su mirada; hay accesos urbanos que lo llevan allá, donde ahora espera la vida nueva, extrayéndolo de acá, donde inmerso en el tráfago diario confrontaba telas en las cuales ni el placer de pintar lograba sustraerlo del negro —color prácticamente ausente en estas pinturas. Nada estaba cerrado para el artista, nada lo está: allá arriba el arte regresa a esa vida que solo se rige por la pauta del tiempo.

Mario Fonseca

Julio 2017

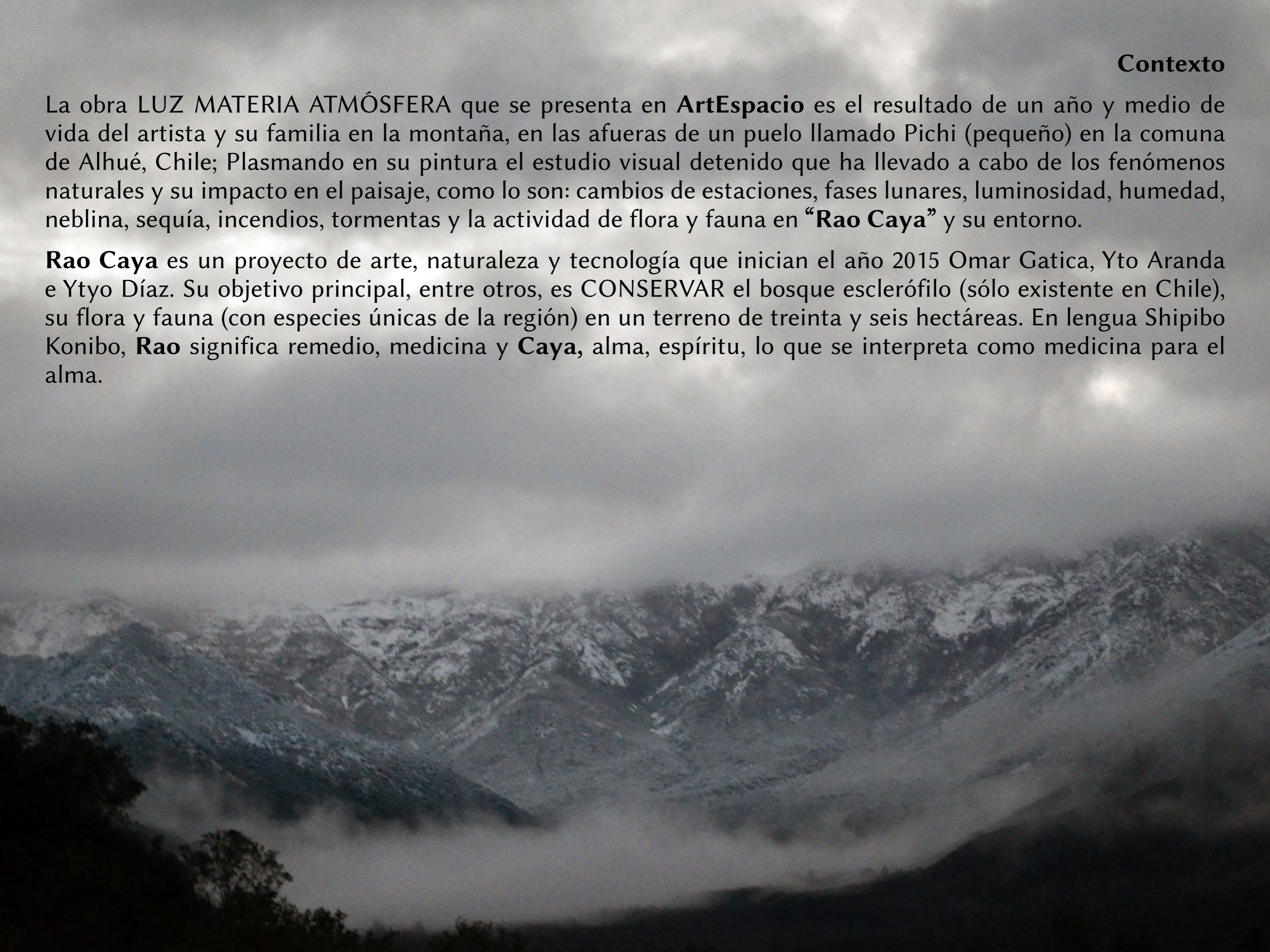

Detalle. Alivio

Contexto

La obra LUZ MATERIA ATMÓSFERA que se presenta en **ArtEspacio** es el resultado de un año y medio de vida del artista y su familia en la montaña, en las afueras de un puelo llamado Pichi (pequeño) en la comuna de Alhué, Chile; Plasmando en su pintura el estudio visual detenido que ha llevado a cabo de los fenómenos naturales y su impacto en el paisaje, como lo son: cambios de estaciones, fases lunares, luminosidad, humedad, neblina, sequía, incendios, tormentas y la actividad de flora y fauna en “**Rao Caya**” y su entorno.

Rao Caya es un proyecto de arte, naturaleza y tecnología que inician el año 2015 Omar Gatica, Yto Aranda e Ytyo Díaz. Su objetivo principal, entre otros, es CONSERVAR el bosque esclerófilo (sólo existente en Chile), su flora y fauna (con especies únicas de la región) en un terreno de treinta y seis hectáreas. En lengua Shipibo Konibo, **Rao** significa remedio, medicina y **Caya**, alma, espíritu, lo que se interpreta como medicina para el alma.

LUZ MATERIA ATMÓSFERA es el traslado de la mirada desde el interior del taller hacia el espacio exterior, hurgando en la textura luminosa de las montañas y sus borrascosas laderas, dilucidando las sutileza de su cromatismo transitorio, en su luminosidad impermanente.

La energía transitoria del paisaje que sobrepasa la imagen instantánea que socava la atmósfera personal del propio mundo interior.

Este es el proceder del trabajo que presento, este es su origen: la apreciación de la naturaleza, la vivencia atmosférica del paisaje y sus vibraciones espirituales a través de la materia, color y gesto. La eterna iniciación archivada en cada una de estas superficies, atmósfera a través de las diferentes densidades, capas superpuestas de realidad e intensidad expresiva. Superposición dada por el tiempo y el espacio del acto creativo.

Como he dicho anteriormente, usar la tecnología de los materiales con el fin de tener ese dominio necesario que requiere concentración máxima, para mediante la fluidez prever los resultados. Imprimir energía con fuerza en busca del reencuentro con el gesto primitivo. Energías como el movimiento de la luz a través de un árbol que se mece al viento, el transitar de personas y animales, la energía de la lluvia, la vibración del aire y la temperatura de la luz. El color y sus transformaciones.

La gráfica viene a sostener y a ordenar los flujos caóticos de la vibrante naturaleza y su materialidad transportadora del color.

En síntesis, un trabajo de observación permanente de los movimientos visuales que conforman la atmósfera, compuesta de luz y sutiles materias, integrándose, moviéndose, suave o brutalmente, constituyendo un proceso infinito e irrepetible. Así a través del ejercicio artístico, atrapar, reinterpretar y amplificar este intangible para transmutarlo en materia liviana y densa sobre la superficie pintura.

Omar Gatica Rivera

Alivio, óleo sobre tela, 160 cm. x 220 cm. Omar Gatica Rivera - 2017.

Acción quirúrgica de la luz, óleo sobre tela, 180 cm. x 220 cm. Omar Gatica Rivera - 2017.

El transitar de las llamas misteriosas, óleo sobre tela, 160 cm. x 200 cm. Omar Gatica Rivera - 2017.

Fuerza para la vida, óleo sobre tela, 120 cm. x 200 cm. Omar Gatica Rivera - 2017.

Ojo del Alma, óleo sobre tela, 130 cm. x 230 cm. Omar Gatica Rivera - 2017.

Antes de la calma y el recogimiento, óleo sobre tela, 120 cm. x 200 cm. Omar Gatica Rivera - 2017.

Precioso Valle, óleo sobre tela, 160 cm. x 200 cm. Omar Gatica Rivera - 2017.

Repercusiones de un amanecer fecundo, óleo sobre tela, 150 cm. x 220 cm. Omar Gatica Rivera - 2017.

Resplandor en la profundidad del corazón, óleo sobre tela, 160 cm. x 220 cm. Omar Gatica Rivera - 2017.

Último refugio de la sombra, óleo sobre tela, 150 cm. x 220 cm. Omar Gatica Rivera - 2017.

Parpadeo congelado, óleo sobre tela, 120 cm. x 130 cm. Omar Gatica Rivera - 2017.

Tránsito a través del velo fecundo de la vida, óleo sobre tela, 147 cm. x 173 cm. Omar Gatica Rivera - 2017.

Liturgia de la luz antigua, óleo sobre tela, 130 cm. x 230 cm. Omar Gatica Rivera - 2017.

Omar Gatica Rivera, San Bernardo, Chile 1956.

Licenciado en Arte, Universidad de Chile. Pintor y dibujante emblemático del neoexpresionismo abstracto, se ha destacado con sus exposiciones individuales en Chile y el extranjero.

Pertenece a la “Promoción de los Ochenta”, movimiento artístico que revaloriza eficazmente la práctica de la pintura. Irreverente en el dibujo y fuertemente expresivo en la materia, su trabajo funde el expresionismo con la abstracción, manifestándose con penetrante colorido, restringida gama cromática, gesto intenso, fuerte línea y condensación de la mancha. Sus temas son: las coyunturas humanas, la vida cotidiana y el sentido fundamental de la existencia.

Con una larga trayectoria, ha realizado muestras individuales y colectivas en galerías y museos, con una gran cantidad de obras en colecciones institucionales y privadas.

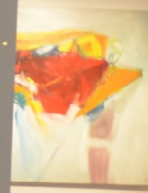
PREMIO ALTAZOR 2010 por “YO PINTOR” 2009 (Museo Nacional de Bellas Artes). Primer lugar Concurso MOP2014, Comisión Nemesio Antúnez realiza mural “Ciudadanos del Medio Día”, Edificio Moneda Bicentenario. En 2015 funda junto a Yto Aranda e Ytyo Díaz “RAO CAYA”, proyecto de Arte, Naturaleza y Tecnología (www.yto.cl/raocaya).

Desde el año 2002 es profesor en la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae.

OMAP GATICA

ARTESPACIO

MARCO LA SERRA

Textos OMAR GATICA/LUZ MATERIA ATMÓSFERA
Mario Fonseca/ Omar Gatica / Yto

Realización exposición OMAR GATICA/LUZ MATERIA ATMÓSFERA
Galería Artespacio, Santiago de Chile, 4 al 29 de julio de 2017

Diseño OMAR GATICA/LUZ MATERIA ATMÓSFERA
Yto Aranda

Fotografía
Omar Gatica/ Nicolás Julio

Licencia de la Publicación Digital para su Distribución
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile

www.omargatica.cl