

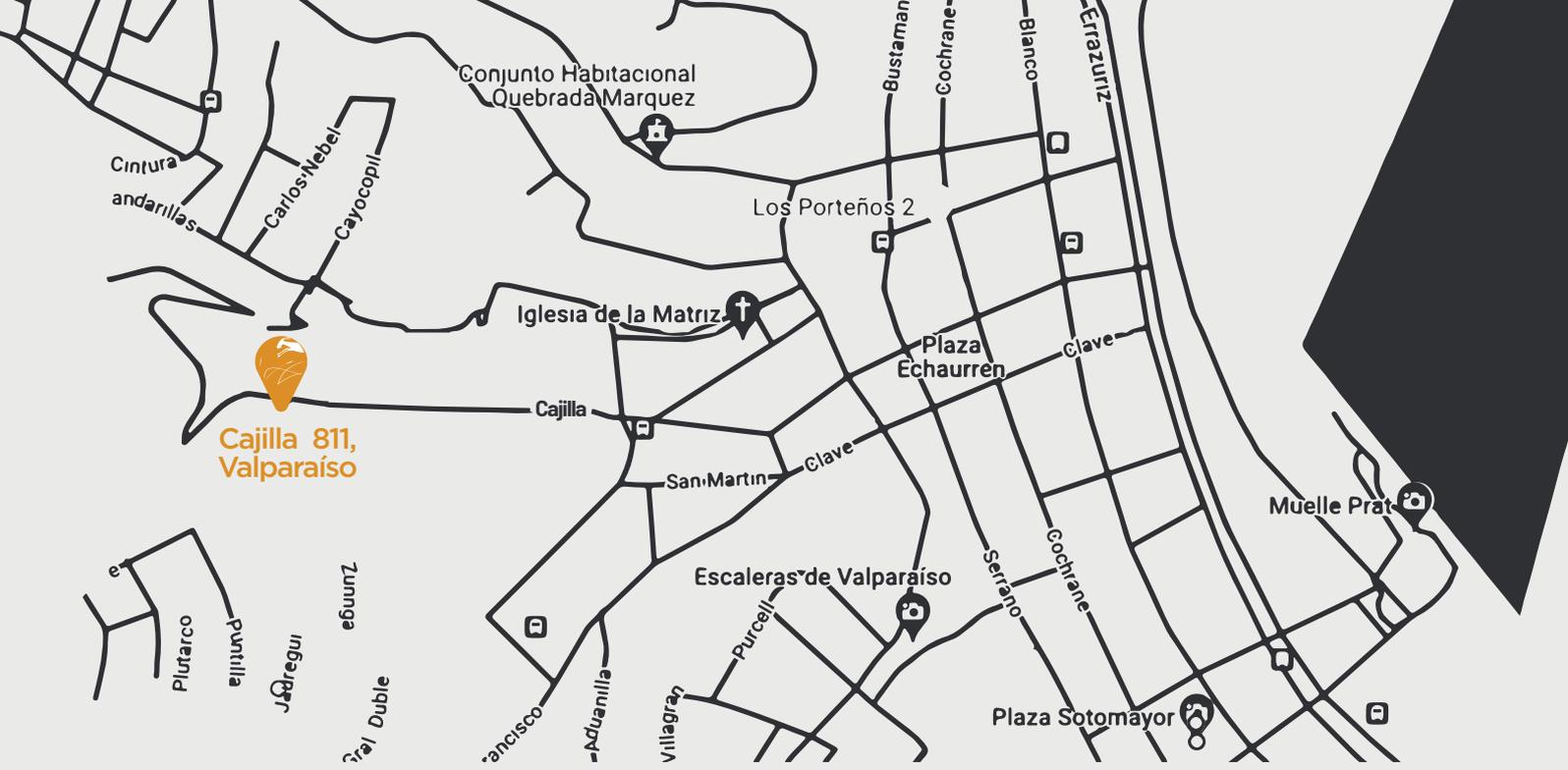
CATÁLOGO EXPOSICIÓN

EL PARAÍSO PERDIDO

SANTOS CHÁVEZ

Santos Chávez
FUNDACIÓN

FUNDACIÓN SANTOS CHÁVEZ

Presentan

El Paraíso Perdido

Santos Chávez

Organizan

Fundación Santos Chávez
Gonzalo Ilabaca

Colaboran

Juan Pablo Scarella
Josefa Scarella
Cristian Castillo
Catalina Villar

Exposición temporal

Septiembre 2023 - 2024

EL PARAÍSO PERDIDO

SANTOS CHÁVEZ

CURADOR: GONZALO ILABACA

29 de septiembre - 18:30 hrs
Kallfu Mapu - calle Cajilla 811 - Valparaíso

Para el escritor y médico psiquiatra Carl Gustav Jung (1875-1961), el ser humano se vincula a través del mito con el mundo del misterio y a través de éste con la naturaleza viva. En sus viajes a los pueblos originarios de América, África y la India, descubrió que en los mitos, sueños y leyendas de las distintas culturas habían patrones -que él denominó arquetipos- que se repetían y que son comunes a toda la humanidad: el inocente, el hombre corriente, el explorador, el sabio, el héroe, el forajido, el mago, los amantes, la doncella, el bufón, el creador, la serpiente, la sombra, entre otros. Dichos patrones están inmersos simbólicamente en esas leyendas, cultos y mitos. Todo eso corresponde a una herencia psíquica que compartimos como humanidad, que él llamó el Inconsciente Colectivo.

En la obra de Santos Cházvez (1934-2001) -una vida viajera pero aferrado a su infancia mapuche- aparece como tema central el mito universal del Paraíso Perdido, habitado por sus arquetipos: la doncella, el guerrero, el hombre sencillo, los amantes, todos ellos en íntima unión con la naturaleza; las flores, aves, peces y animales, la semilla y la espiga, los volcanes, los bosques de la cordillera de Nahuelbuta, el viento, el río y el mar de su Canihual (Tirúa) donde nació y creció como niño pastor y niño trabajador de la tierra. Pero es un paraíso que va más allá del regreso a la aldea, porque comprende no sólo el retorno a un lugar ancestral -el Jardín del Edén- sino también a un tiempo perdido, la Edad Dorada.

El mito del Paraíso Perdido contiene la tensión entre dos tiempos: uno mítico que es el de la Eternidad y otro histórico, que es el de la Finitud. En occidente el tiempo es lineal -cronológico- desde el pasado hacia el futuro, donde se van insertando aquellos hechos y personajes históricos. Los pueblos arcaicos en cambio son ahistóricos: el tiempo es cíclico, como es cíclico el devenir de la luna. Hay ahí un Eterno Retorno, donde todo es símbolo, signo o imagen de otra realidad superior en la cual las cosas existen eternamente en el pensamiento divino.

Es en la infancia donde estamos más cerca del misterio, porque el niño es el intérprete de los signos secretos de la realidad, para acceder a una existencia mágica. Por recordar su infancia lejos de su tierra natal -sumado a la herencia arcaica de su sangre mapuche- podríamos convenir que en la plástica chilena, Santos Cházvez es donde más nítido se encarna el mito (en esto se hermana con Jorge Teillier (1935-1996), el poeta mítico/lárico de la frontera), porque su simbología y poética van más allá de la estética, ya que esos símbolos arquetípicos que aparecen en su obra no se aprenden, sino que son universales, innatos, hereditarios. Es decir, lo más auténtico, porque reflejan la situación existencial del hombre, en todo lugar, en toda época. Su obra hace posible entonces la reinstalación del pasado precolonial indígena y la identificación de éste con el Paraíso, en contraparte a una modernidad en que la realidad ha devenido de un estado natural a otro artificial, donde no sólo se pierde el vínculo con la naturaleza sino también con la divinidad.

Para ese viaje al Paraíso Perdido y su danza cósmica con el sol, la luna y las estrellas, Santos Chávez ha recogido el arquetipo de los amantes como protagonista principal, donde la doncella es la amada divinizada: la pureza, la inocencia, la amada que viene a consolar al guerrero, a los pastores, al hombre sencillo (al propio Santos Chávez), pero también representa la primavera en el ciclo de la vida en el cual todo florece y vuelve a renacer. Ella también es la luna creciente que representa ese estado entre la conciencia y la inconsciencia, alterando el tiempo cronológico de manera de trascender la frontera entre realidad y fantasía, vida y muerte, vigilia y sueño. Y ella también es la amante del sol que representa al creador. El río, el agua -además de ser el elemento del eros- simboliza la manera de unir/navegar el mundo de aquí y del más allá y con ellos el reencuentro con sus ancestros. El viento por su parte es el pensamiento, el relato del origen y destino. El dar significado a estos símbolos no es para acotar el alcance de su obra, pues cada espectador puede asimilarla según su propia sensibilidad, ampliándola en su rico horizonte. Es solo para manifestar algo extraordinario: que él fue visitado por un mito.

Como diría Platón, el alma debe esforzarse por recordar lo visto en el Mundo de las Ideas: eso es lo que busca Santos Chávez grabando la madera. Es en el bosque de su infancia donde guarda su Paraíso Perdido. Así, a través del mito, él se comunica y se une con la naturaleza de su infancia y sus ancestros, convirtiéndose en ese chivito entrando en el sol, que es el símbolo más perfecto de su obra. Entonces lo perdido ya no está perdido porque al mitificar la realidad, la vuelve hacer ahistórica, recuperando un tiempo mítico, eterno, restituyendo el pasado -lo perdido- en lo nuevo, como una manera propia de controlar y dar significación a la anarquía del mundo moderno, creando un mundo cerrado y armónico, la morada ideal. "Hay otros mundos, pero están en éste"- decía Paul Éluard (1895-1952), el poeta dadaísta.

OBRAS

Exposición “El Paraíso Perdido”
por Santos Chávez

ALEGRÍA DE VIVIR - NOCHE DE AMOR - LA VIDA - VIDA EN EL AGUA

TRANQUILA PLAYA DE QUIDICO - PASTOR DORMIDO - TORMENTA EN EL MAR

RECORDANDO A MI AMADA - LAUTARO NIÑO - GEOGRAFÍA DE AMOR

SUEÑO MÁGICO - TARDE DE VIENTO - UN HOMBRE EN LA PLAYA

MI AMADA Y EL VIENTO - HOMENAJE A DELIA DEL CARRIL

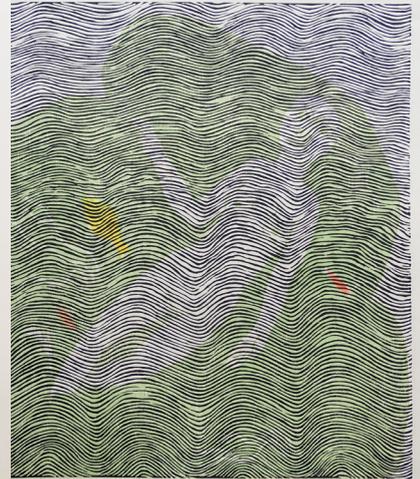
MI AMADA VIENE DEL MAR - GRITO GEOGRÁFICO - LA NIÑA Y EL MAR

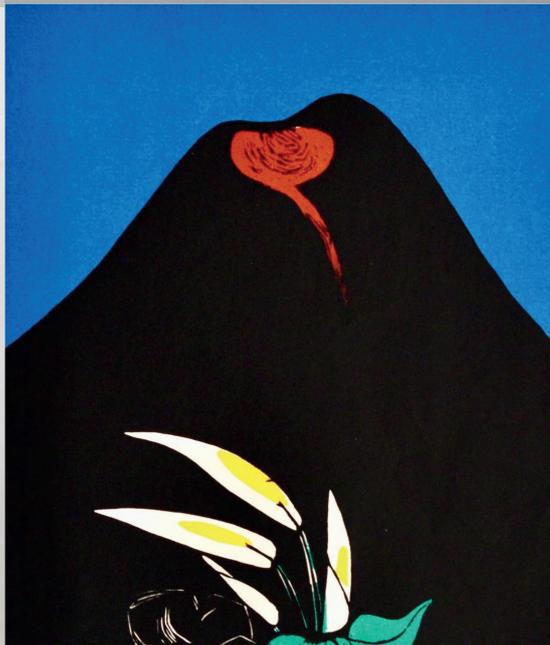
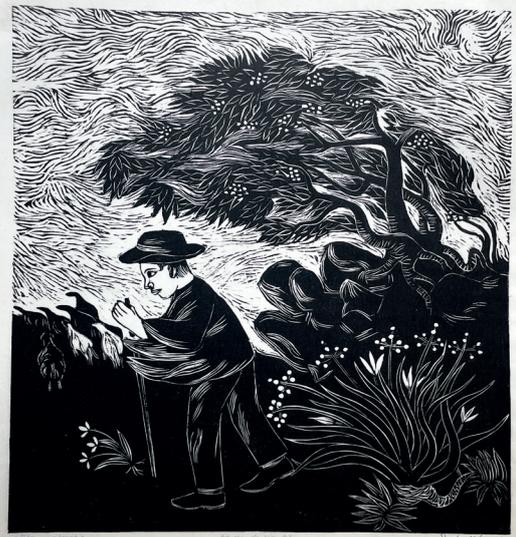
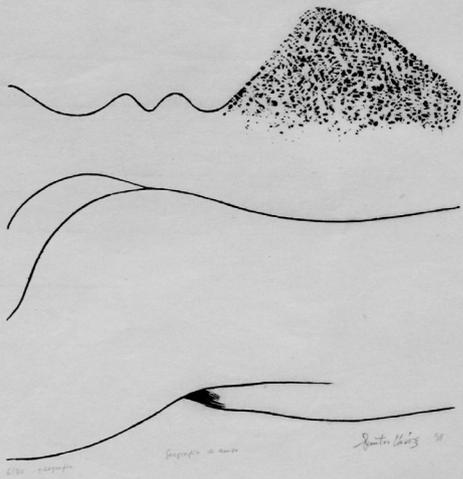
VOLCÁN Y FLORES - PLANTAS SILVESTRES - HOMENAJE A SANTIAGO NATINO

ARAUCO NO DOMADO - DELFINES PARA EVA - ERES COMO LA TIERRA MISMA

VIENTO EN TIRÚA - GUERRERO ALERTA - DESPUÉS DE LA FIESTA

LA NIÑA ENCANTADA - TIERRA DEL SUR - MI AMADA TIERRA - HOMENAJE AL SOL

AÑOS 51